

مسرحنا

وزارة الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة

العدد 42 الاثنين 22 ربيع الآخر 28 أبريل 2008 32 صفحة - جنيته واحد

«شكلها باظت»

البريمو في

مهرجان الهواة

وحش المسرح

الأسويطي: المسرح

المصري يحتضر!!

يوسف العاني..

تكريم واحترام

في الأردن

ميريل ستريب..

الأم شجاعة

«الجنون فنون»..

ملف خاص

عن المسرح والجنون

«طعم الصبار»..

أنثيون في ثوبها

الصعيد

● لقد استعاد الجسد بالفعل دوراً مرموقاً فوق خشبة المسارح الغربية. فالاهتمام بالجسد، وهو ظاهرة سياسية واجتماعية وفنية عبرت القرن العشرين بأكمله، قد ولدت في المسرح خلال تلك العقود الثلاثة الأخيرة تحديثاً لأنماط التعليم والتقنيات وأساليب الأداء.

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

2

تصدر عن وزارة الثقافة المصرية
الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

د. أحمد نوار

رئيس التحرير :

يسرى حسان

مدير التحرير التنفيذي:

مسعود شومان

مجلس التحرير:

محمد زعيمه

إبراهيم الحسيني

عادل حسان

الديسك المركزي:

فتحى فرغلى

محمود الحلوانى

على رزق

الجرافيك:

وليد يوسف

التصحيح والمراجعة اللغوية:

هشام عبد العزيز

عادل العدوى

التجهيزات الفنية:

أسامة ياسين

محمد مصطفى

ملكيت أساسى:

إسلام الشيخ

العنوان: الهرم تقاطع شارع خاتم المرسلين مع
شارع اليابان - قصر ثقافة الجيزة
ت. 35634313 - فاكس. 37777819

E_mail: masrahona@gmail.com

● المواد المرسله للنشر تكون خاصة بالجريدة
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست
مسئولة عن رد المواد التى لم تنشر.

● الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش امين
سامى من قصر العيني - القاهرة.

(أسعار البيع فى الدول العربية)

● تونس 1,00 دينار ● المغرب 6,00 دراهم
● الدوحة 3,00 ريالات ● سوريا 35 ليرة ● الجزائر DA50
● لبنان 1000 ليرة ● الأردن 0,400 دينار ● السعودية 3,00
ريالات ● الإمارات 3,00 دراهم ● سلطنة عمان 0,300
ريال ● اليمن 80 ريالاً ● فلسطين 60 سنتاً ● ليبيا 500
درهم ● الكويت 300 فلس ● البحرين 0,300 دينار ●
السودان. 900 جنيه.

الاشتراكات السنوية

داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

مختارات العدد

من كتاب تاريخ المهمات المسرحية - تأليف
أندور صوفر - ترجمة د. محمود كامل -
مراجعة د. نبيل راغب - وزارة الثقافة -
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
2007

لوحة الغلاف

فك الشفرة

المنظر المسرحي بوابة الدخول السحرية والذكية إلى عالم العروض، فهو النافذة الأصلية التي تؤهل المتفرج من اللحظة الأولى لتقبل أو رفض ما يدور على خشبة المسرح، فالصورة المرئية هي المسئولة عن تناول المفردات والعناصر الدالة والمكملة والمساعدة لفك شفرات العرض المسرحي وتأهيل المتفرج إلى ما يرمى إليه فكر ومضمون هذا العرض. يخضع المنظر وكذا الملابس والإكسسوارات إلى دراسة دقيقة قبل الشروع في التنفيذ، كما تدور مناقشة دعوية مع المخرج حتى يصل المصمم للإطار المرئي إلى الرؤية الأصلية التي ينطلق منها محققاً بخياله، محققاً لكثير من الأبعاد المساعدة في فراغ خشبة المسرح، كما تعتمد الصورة المرئية من خلال المصمم على التأثير النفسي للمتفرج، سواء كان إيهاماً أم كسراً للإيهام، فالدراسة النفسية للمكونات والعناصر المترابكة، والمكونة للصورة المرئية لها دور بارز في اختيار الشكل واللون والمساحة الملائمة للمنظر، وينتقل بالدراسة إلى نوعية المتفرج ومدى استيعابه وثقافته مثل هذه الرموز والدلالات التي يطرحها المبدع في فراغ خشبة المسرح والتي يترقب عليها الكثير من التواصل مع العرض المسرحي.

وصورة الغلاف للفنانة العالمية (ميريل ستريب) من عرض "الأم شجاعة" للمخرج (جورج وولف) على مسرح رويال كورت بإنجلترا. لقد راعى المصمم أن التيمة الأساسية لنص بريخت مناهضة الحرب، فقد اصطبغ المنظر باللون (الكاكي) الأخضر الأوليف بدرجاته المتفاوتة، وبرع في دقة اختيار إكسسوار "الأم شجاعة" وملابسها الدالة والمعبرة، عن كونها تعيش في أجواء الحرب وأن مفردات ملابسها مستمدة من الرحلة القاسية التي تجر فيها عربتها الشهيرة من موقعة لأخرى، وأنها جمعت هذه القطع من الملابس والأحزمة والأحذية وغيرها مما تنتفع به وتستخدمه ليصبح إطاراً أساسياً دالاً على مغامرة الأم وسط هذه الأهوال.

وهذه المفردات الدالة جزء من كل متفاعل مع الرؤية الأساسية المطروحة للعرض على الرغم من أن هذا العرض يقدم حديثاً، إلا أن دلالات الحرب لم تتغير ولم تتغير مفرداتها التشكيلية عالمياً، وهي شفرات يترجمها الناقد المثقف تلقائياً ليفك بناء العرض ويقدمه للمتلقى القارئ، أما إذا ضل طريقه في فك شفرات العرض ولم يكن لديه ملكة فهم الأسلوب الذي ذهب إليه فريق العمل، فإنه يضل ويضلل المتلقى القارئ.

أما في "الأم شجاعة" فوضوح الصورة وتشبع دلالتها كانا كافيين بتوضيح رموز العرض المشبع جمالياً وفنياً ويزيد من طاقته الإبداعية بريق تألق الفنانين المبدعين على خشبة المسرح.

صباحي السيد

أقرأ ص 29

محمد قراعة

وحش المسرح

الأسويطى

يحذر من

انهيار المسرح

المصرى ص 8

نقاد

ومسرحيون

يشخصون أزمة

المسرح

ويضعون روشتة

لتجاوزها

ص 6

«المسرح والجنون» ملف خاص يرصد أمراض التمثيل

ودور الدراما فى العلاج النفسى ويعرج على الجنون

الخلاص ص 15 - 27

تفاصيل ما حدث فى مهرجان المسرح الكويتى

العاشر يرصدها

من هناك محمد زعيمه ص 4

شكسبير يربح جائزة عين شمس

وزهدى يرد على محمد دسوقي ص 5

ريتشارد وريتشارد ضد بيومى

والجمهور وعز الدين بدوى ص 13

فى أعدادنا القادمة

عباس عبد الغنى يكتب من العراق عن السينمى

أوسكار والسيدة الوردية.. المسرح واللغة دراسة لمحمد حامد السلامونى

● فاطمة فرحات مدير عام ثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة انتهت من تنفيذ خطة إدارتها للموسم الحالى.

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

• إن العادات المكتسبة ثقافياً سواء العرقية أم من النماذج الاجتماعية والتابو تشكل الإيقاعات البيولوجية وردود الأفعال والآليات العضلية. والجسد فى الشرق متضمن فى إطار أنظمة فكرية وتقاليد فنية موعلة فى القدم وتعود إلى أمد بعيد.

حصل على جوائز أفضل عرض وأفضل مخرج وأفضل ديكور " شكلها باظت " .. يحصد جوائز " مهرجان الهواة "

مسرحية شكلها باظت

جائزة استثنائية للطفل "فادى يسرى" .. ولجنة التحكيم توصى بإقامة دورتين فى العام

وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 600 جنيه لأبو العلا صابر عن تصميمه ديكور مسرحية "عرس زهران".
كما منحت اللجنة جائزة الإخراج الثالثة وقيمتها 600 جنيه لخالد العيسوى "مسرحية العمة والعصايا" لفرقة المصراوية.
وذهبت جائزة الإخراج الثانية لمحمد جبر وقيمتها 1000 جنيه، عن مسرحية "ما بنعلمش".
وفازت مسرحية "العمة والعصايا" للمؤلف رجب سليم والمخرج خالد العيسوى بجائزة العرض الثالثة وقيمتها 1000 جنيه.
وذهبت جائزة العرض الثانية لمسرحية "ما بنعلمش" للمؤلف محمود جمال والمخرج محمد

جبر، وقيمة الجائزة 2000 جنيه.
لجنة تحكيم المهرجان أوصت بإقامة دورتين فى العام شمال وجنوب الوادى وذلك لإتاحة الفرصة أمام العدد الأكبر من فرق الهواة للمشاركة فى فعاليات المهرجان.
وأكد الشاعر محمد كشيخ المشرف على المهرجان ومدير عام الجمعيات الثقافية بالهيئة، أن دورة المهرجان هذا العام شهدت مشاركة عدد من العروض المتميزة بجانب تكريم عدد من أهم رموز حركة المسرح المصرى وأشار لأهمية دعم الفنان د. أحمد نوار للمهرجان وحرصه على نجاح فعالياته.

عادل حسان

مسرحية الدرافيل

طراييك اعتذر لأسباب طبية

فى اللحظات الأخيرة قبل ارتفاع الستار عن العرض المسرحى "زى الفل" شهدت كواليسها تغييراً مفاجئاً، حيث حل "أحمد صيام" بدلاً من "سعيد طراييك" الذى اعتذر عقب مشاركته فى البروفة الجنرال، والمؤتمر الصحفى الذى عقدته أسرة العمل قبل افتتاحه بأيام قليلة. اعتذار طراييك جاء استجابة لنصائح أطبائه الذين أخبروه أن قلبه يحتاج لجراحة دقيقة، لاستبدال ثلاثة شرايين فى قلبه، وتم ترشيح صيام بدلاً منه والذى بادر لإنقاذ الموقف، عقب اتصاله بطراييك والاطلاع على ملاحظات الاعتذار، وبعد بروفة واحدة شارك صيام فريق العمل فى تقديم العرض معتمداً على خبرته فى السيطرة على المواقف المسرحية الصعبة. كان صيام قد اعتذر قبل أقل من شهرين عن استكمال تقديم العرض المسرحى "زوايج" لارتباطه بتصوير دوره فى مسلسل "ظل المحارب" الذى استلزم منه الإقامة فى سوريا لأكثر من شهر.

مى سكرية

سعيد طراييك

السعيد منسى

"بيرجنت" فى سابقة المعاهد العليا

تستعد أكاديمية الدلتا للعلوم بالمنصورة لتقديم العرض المسرحى "بيرجنت" ضمن مسابقة المعاهد العليا، إخراج السعيد منسى، تأليف هنريك إبسن، ديكور محمد قطامش، ألحان ضياء عبد الكريم. بطولة أحمد فؤاد، سمر سمير، مروة مجدى، كريم عثمان، حامد الحسينى، محمود عوض، باسم عبد الخالق، بيتر ميخائيل، هند الحديدى، نيفين السعيد، محمد السيد. السعيد منسى مخرج العرض ذكر أن المسرحية تتناول فكرة البحث عن الذات وسط مجتمع غير مكتمل المعالم به خيالات وشطحات وبقايا جسد وعيون تنسج أحلاماً وأيدى تنشب بخيوط الشمس.

• جمعية النهضة العلمية والثقافية تنظم خلال هذا الأسبوع ورشة للتدريب على فنون الإدارة الثقافية.

د. أحمد نوار

نهر الإبداع

سؤال قديم دائماً ما يتجدد: هل المسرح الإقليمى يتابع قضايا الأقاليم التى ينتمى إليها؟ وهل يقوم بتشغيل العناصر التى تنتمى مكانياً لهذا المسرح؟ سؤال قد يراه البعض ضد الفن ومبررهم أن الفن، أى فن، وضمينه النشاط المسرحى لا بد أن يخرج من حواجز الأقاليم، لكننى أرى الأمر مختلفاً، وليس ضد الجمال الفنى، حيث لا تعارض بين أن يستلهم الفن ما يخص المكان وفنونه، ويتسلح بخصوصية تمس القضايا التى تشغل الناس فى المكان، وتحويلها إلى عناصر جمالية دون قصد أو تعمد يجعل العمل دعائياً وحكماً فالمواكبة بين الفن والمجتمع لا بد أن تكون ضمن حسابات الفنان، مخرجاً، أو كاتباً مسرحياً، أو مهندساً للديكور، وتمتزج هذه العناصر مع الرؤية التى تتصل بأهم ما يشغل الناس فى المكان، فتصبح العناصر عبر حبكة فنية متسقة مع طبيعة الناس والمكان، وتحقق اللقاء بينهما.

إننى أدعو كل فنان أن يضع ضمن تصويره الجمالى، حين يقدم عمله المسرحى، المكان وعناصره وقضاياها وتراثه، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اكتشاف مواهبه من شعراء، وفنانين ليشاركوا بفاعلية فى عرض يخصهم، والإلمام بهذه العناصر التى يمتلكونها ويعرفون أسرارها.

إن السؤال عن علاقة الفن بقضايا المجتمع ليس سؤالاً قديماً، لكنه يتجدد كلما طالعنا عدداً من التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية فى عالم يموج بالاضطرابات ويحتاج إلى طرح السؤال من جديد.

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

4

● إن فن البلاغة كثيراً ما جند في أوروبا الإيماءات الوجهية وحركات الذراعين أو الأيدي. ولقد لاحظ عالم الأنثروبولوجيا الياباني ماساوو يا ماجوشى أنه في بعض العصور فإن الكتاب الغربيين كانوا يهملون أقدام وسيقان شخصياتهم.

مديره اعتبره إضافة للمهرجان

مهرجان المسرح الحر يكرم «العانى»

وخمسين عملاً مسرحياً قدمت في مختلف بلدان العالم العربى، وترجمت مسرحياته إلى عدد من اللغات منها الفرنسية والألمانية والألمانية، وقام بالتمثيل فى اثنى عشر فيلماً سينمائياً منها أول فيلم سينمائى عراقى قدم فى العام 1957 وهو فيلم سعيد أفندى من إخراج يوسف شاهين، وكان آخر فيلم سينمائى قد شارك فيه فيلم (غير صالح للعرض) والذى نال جائزة أفضل فيلم فى مهرجان هولندا السينمائى وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان وهران السينمائى، أما فى مجال المسرح فقد قدم 21 كتاباً فى المسرح والشئون الثقافية وأسس مديرية السينما والمسرح العراقية وكان أول مدير لها ونال العديد من شهادات التقدير فى العراق ومختلف البلدان العربية ونال جائزة

يوسف العانى

رائد مسرحى وسينمائى فى مجال التمثيل والتأليف والنقد وأفضل ممثل فى مسرحيات عديدة منها مسرحية «بونتولا وتابعه ماتى» عام 73 ومسرحية «زينة النساء»، وتوج رائداً مسرحياً للمسرح العربى والأفريقي فى مهرجان قرطاج المسرحى بتونس عام 1985 ونال جائزة التكريم رائداً من رواد المسرح التجريبي فى المهرجان الدولى للمسرح التجريبي بالقاهرة عام 2000 وجائزة التكريم فى مهرجان الرواد العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية وكرم أيضاً فى مهرجان دمشق المسرحى عام 2006 وشارك فى 61 مهرجاناً مسرحياً وثقافياً فى كيبف بالاتحاد السوفيتي ولايبيرغ وتشيكوسلافيا وبرلين وتونس ودمشق وعمان وبغروت والقاهرة والجزائر وهنغاريا وكوبا والكويت وهلسنكى، وكان آخر تكريم له فى العام الماضى فى مهرجان الإعلام العربى فى القاهرة رائداً ومبدعاً فى مجال المسرح والسينما.

سوريا

كنعان البنى

جمعية الثقافة والفنون بالدمام..

تفتح أبوابها للمسرحيين

للكثير من المهتمين بالمسرح أن يستعرضوا تجاربهم المسرحية بشكل مرتب بعيداً عن فوضى الارتجال التى كان يتصف بها المسرح فى الفترات السابقة كالعروض على المسارح المكشوفة والترابية والتى أصابت المسرحيين بالكثير من الإحباط عمن يتبنى مسرحياتنا. وطالب مدير فرقة مواهب للفنون المسرحية المخرج ماهر الغانم بتوفير مكان مخصص للعائلات لحضور المسرحيات وذلك من مبدأ توفير الخيارات الترفيهية لجميع أفراد العائلة وعدم اقتصرها على الجانب الذكورى فقط، مع الحرص على أن تكون المسرحيات المقدمة ذات قيمة فنية وثقافية وتحقق أكبر قدر من الفائدة والتسلية فى آن واحد.

عفت بركات

فى خطوة نحو أفق أكثر اتساعاً يكرم مهرجان ليالى المسرح الحر بالأردن الفنان العراقي الكبير يوسف العانى، كأول تكريم يقدمه المهرجان لفنان عربى فى دورته الثالثة.. التى ترسخ المهرجان على الساحة المسرحية وترسخ معه قيم الاعتراف بالفضل لرواد فن المسرح العربى.

الفنان «على عليان» رئيس فرقة المسرح الحر ومدير المهرجان تحدث «لمسرحنا» قائلاً:

تشتمل الدورة التى تنطلق فعالياتنا فى العاشر من شهر مايو القادم على عروض مسرحية موجهة للكبار والأطفال وبمشاركة عربية من المغرب وتونس وسوريا ولبنان والإمارات العربية وعروض سينمائية من أسبانيا وأفلام شبابية من خلال الهيئة الملكية للأفلام وعروض مسرحية أردنية.

وأضاف: دأبت فرقة المسرح الحر كعادتها فى كل عام على تكريم نخبة متميزة من الفنانين الأردنيين الذين أثروا الساحة الفنية الأردنية والعربية إبداعاً وتميزاً فى كافة الصعد الفنية سواء المسرح أم السينما أم التليفزيون وقد كرم المسرح الحر فى دورات مهرجانه الماضية الفنانين شعبان حميد، وبكر فهاى، وماهر خماش، وسميرة خورى، ونبيل المشينى، وحمدي أبو غربية. ويأتى تكريم الفنان يوسف العانى فى هذه الدورة تكريماً للمهرجان بتكريم صاحب التاريخ الطويل والذى بلغت شهرته على مستوى العالم، وهذا أول تكريم له على الساحة الفنية الأردنية، يمثل جيلاً بأكمله عاصره، وتشرب الفن والإبداع على يديه، وهو الذى عاصر الفنانين العمالقة أمثال يوسف وهبى، وإبراهيم جلال، وسعد أردش، وسامى عبد الحميد، وعبد الكريم برشيد، حيث بدأ الفنان فى أربعينيات القرن الماضى ولا يزال يعطى ويثرى الفن إبداعاً وتألقاً حيث يرأس فرقة المسرح الفنى الحديث منذ عام 1952 حتى الآن وهو عضو مؤسس فى اتحاد الأدباء والكتاب فى العراق وكتب ما يقارب ثمانية

مشهد من عرض «بلا ملامح»

مشهد من عرض «العثرة»

«بوخریطة» و«العثرة» و«بلا ملامح» تتقاسم

الجوائز وحجب أفضل عرض متكامل

صالح. وجاء الحجب لعدم وجود عرض متكامل العناصر. وقد أوصت اللجنة بالحرص على انتقاء نصوص متميزة والاهتمام بعناصر العرض المسرحى وترسيخ تقاليد الفرجة المسرحية لدى الجمهور إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لاختيار العروض المشاركة فى المهرجان فى دوراته القادمة. وأشادت اللجنة بدور الفنان محمد المنيع الذى شارك فى عرض «العثرة» وكذلك الفنانين حنان المهدي وعبير يحيى لمشاركتهم فى عرض «بلا ملامح».

المهرجان قدم ثمانية عروض، وأعقبت كل عرض ندوة شارك فيها متحدثون من مختلف الدول العربية منهم د. خليل مرسى ونجوى أبو النجا ود. عمرو دواره وعصام عبد الله من مصر ود. منى العمير وليلى أحمد، ود. زهرة حسين ود. عبد العزيز حافظ ود. دخيل الدخيل وأمل عبد الله من الكويت ود. حبيب علوم من الإمارات وسوزان نجم الدين من سوريا ومنى الحسن ود. مشهور مصطفى من لبنان. لذلك قدمت ندوة رئيسية عن المسرح الديمقرراطى تميزت بالسخونة فى المناقشات خاصة فى الورقتين اللتين قدمهما الدكتور أحمد سخسوخ من مصر والدكتور نادر القنة من الكويت إضافة إلى أحمد الدين من الكويت، وعلى مهدي من السودان، ود. سيد إسماعيل من مصر وأنور محمد من سوريا ويوسف حمدان من البحرين، وقدم محور المسرح والديمقراطية فى الوطن العربى - تجارب وشهادات لعزة القصابى من سلطنة عمان، فهد ردة الحارثى ود. عواد على من العراق ود. خالد عبد اللطيف من الكويت ود. وطفاء حمادى.

وكرم المهرجان مجموعة من رواد الحركة المسرحية العربية وهم د. أحمد عثمان من مصر وعلى البريكى وغانم السليطى وصالح موسى وسعاد حسين وعبد الأمير مطر وحسين غلوم ود. أسهمان توفيق.

وتميز الدور الذى لعبه الأساتذة المصريون المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت، وخاصة الدكتور حمدي الجابرى ود. سيد خاطر إضافة إلى الأساتذة السوريين واللبنانيين بالحضور القوى والمشاركة الفاعلة.

الكويت - محمد زعيمه

أعلنت جوائز مهرجان المسرح الكويتى العاشر فى حفل أقيم الأسبوع الماضى، بمسرح الوسمة بحضور وزير الإعلام الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح. ود. بدر سيد عبد الوهاب الرفاعى أمين عام المجلس الوطنى المنظم للمهرجان والسيدة كاملة العباد رئيس المهرجان التى استهلكت الحفل بكلمة دعت فيها أعضاء لجنة التحكيم إلى المنصة، ثم أعلنت الجوائز من خلال تقليد جديد حيث تمت دعوة أحد ضيوف المهرجان ليفتح مطروفاً مغلقاً يعلن من خلاله إحدى الجوائز، وقد فاز عرض «بوخریطة» تأليف وإخراج د. حسين المسلم بثلاث جوائز.. هى جائزة أفضل إخراج للدكتور حسين المسلم وأفضل ممثل وفاز بها عبد الله التركماني بينما فازت أحلام حسن بجائزة أحسن ممثلة أما جائزة التمثيل الثانية نساء فكانت من نصيب فاطمة الصفى عن عرض «بلا ملامح» تأليف عبد الأمير شمخى، وإخراج عبد العزيز صفر لفرقة مسرح الشباب.

وفاز بجائزة أفضل ممثل ثان نصار النصر من عرض سفر العميان تأليف وإخراج جمال نجف لفرقة مسرح الخليج العربى.

فاز بجائزة: أفضل ديكور حسين البهبهانى عن عرض «بلا ملامح».. بينما فازت بجائزة أفضل أزياء غزلان عبد العزيز عن عرض «الشاعر والعجوز» تأليف يوكيو ماشيما وإخراج عبد العزيز الحداد لفرقة مسرح الحداد.

وحصل عرض «العثرة» تأليف محمد الفرج وإخراج وليد سراب على ثلاث جوائز هى جائزة أفضل مؤثرات صوتية لوليد سراب وجائزة أفضل إضاءة لأيمن عبد العزيز والعرض قدمته فرقة المسرح الكويتى وفاز أيضاً بجائزة أفضل تأليف لمحمد الفرج كما فاز عبد الله التركماني بجائزة الفنان الراحل كنعان حمد. عن عرض «بوخریطة» لفرقة الجيل الواعى.

وفاز بالجائزة المقدمة من جريدة الأنباء الكويتية للممثلين الواعدين الطفلة أريج العطار عن عرض «العثرة» ويوسف البغلى عن عرض «بوخریطة». بينما حُجبت جائزة أفضل عرض متكامل وحسب تقرير لجنة التحكيم التى ضمت مانويل جيغى رئيساً و شايح الشايح و فاضل الجاف ويحى الحاج ود. حسن رشيد ود. مؤيد حمزة ود. عمر عبد الله

● مسرحية «مشاجرة» لليونسكو والمخرج زهير البقاعى قدمتها مؤخراً فرقة شبيبة القنيطرة ضمن فعاليات مهرجان الشام.

مسرحنا 5

جريدة كل المسرحيين

الاختلاف.. حق أصيب للناقد !

سمحت بسلسلة وسهولة في المشاهدة من أكثر من جانب في رشاقة ودقة» - لاحظ أن المشاهدة كانت تتم في القاعة من أكثر من جانب - .. أليس يعني هذا سيطرة تامة من قبل المخرج على تفصيل البصري والمرئي لصالح إيقاع العرض بشكل عام..؟!

وقد أشدت بقيادة المخرج للممثل: «استطاع أن يقود الممثل في إحكام ودقة لتحقيق مقاصده الفنية»، هل في هذا تقليل من إبداع الأستاذ محمد دسوقي كمخرج؟!.. فلا أعرف لماذا بغضب؟ هل لا نتفادى لبض سلبيات العرض، بديهي يا أستاذ محمد أن هذا حق وعلى صدرك وعقلك أن ينفث ويؤمن «بحق الاختلاف» الذي هو من حقوق الإنسان قبل الناقد... أما الخلاف النظري فلن أخوض فيه - حول الفرق بين السينوجرافيا وتصميم المناظر.. إلخ - خاصة وأن زملائي من أساتذة الأكاديمية الكرام قد أفاضوا في شرحه على صفحات «مسرحنا» وغيرها من المنابر، وليس الأستاذ محمد دسوقي في حاجة لإعادة شرحه..!..

أما كون ابنتي - وقد أشار الأستاذ يسرى حسان إلى ذلك - في السنة الرابعة بقسم الديكور بمعهد الفنون المسرحية، وأن د. دسوقي أستاذها فهذا من أسباب الفخر والاعتزاز لى ولها، فقط أود أن أضيف لمعلومات الأستاذ محمد والعزیز أن ابنتى كانت الأولى على دفعتها -

ويبقى لها فصل دراسى واحد وقد يمن الله عليها بأن تظل على ترتيبيها - وهو ما يعنى أنها وكذلك والدها ليسا في حاجة لمجاملة أحد..؟! أما موضوعية الأستاذ الكاتب والناقد والمخرج أمين بكير فهى ليست محل بحث أو نقاش، ولا علاقة لها بى من قريب أو بعيد..!.. وفى النهاية أذكر الأستاذ محمد دسوقي بأنى قلت «إننى قضيت ليلة مفيدة» وهذا يعنى أنه ينتهى لفصيلة المبدعين، وأنه ليس فى حاجة إلى تأكيد هذا إلا عبر إبداعه.

محمد زهدى

محمد دسوقي

أنا لا أعرف الأستاذ محمد دسوقي كمخرج، وهذه أول مرة أشاهد له عرضاً، وقد طلب منى صديقى الأستاذ يسرى حسان مشاهدة عرض «فى الليل لما خلى» فبادرت، خاصة وأنا أعرف من فنانيه د. عبد الرحمن دسوقي ود. مصطفى سليم، وقد شاهدت عملاً من إضاءة أبو بكر الشريف، ولم يكن بفريق التمثيل من أعرفه.. أقول هذا لأن مشهيات الذهاب لقاعة مسرح الغد: حيث قدم العرض، كانت: يسرى حسان، عبد الرحمن دسوقي، مصطفى سليم، «أبو بكر الشريف»..

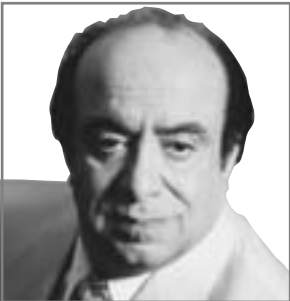
أقول هذا ببساطة وطبيعية.. وافترض أن قاعة مسرح الغد قام بإعادة صياغة إطارها المادى د. عبد الرحمن دسوقي أستاذ السينوجرافيا بالأكاديمية... افترض

طبيعى لا مبالغة ولا مجاملة فيه، إنما أن يشاركه فيه المخرج - حسب قول الأستاذ محمد دسوقي - فهذا جائز ولكن كان من المفروض أن يكتب ذلك فى النامقلية حتى يعلم القاصى قبل الدانى ويتم الاحتفاظ لكل ذى حق بحقه..!.. وهذا لم يحدث فكيف لناقد فقير مثلى لا يقرأ الكف أن يعرف أن الأستاذ دسوقي شارك أستاذ السينوجرافيا فى إعادة صياغة الإطار المادى للقاعة وتصميم وتنفيذ كافة التفاصيل المكونة لسواكن المشهد البصرى فى المنظر المسرحى.. كيف لى أن أتنبأ..!.. واستفاضت فى شرح وتحليل تفاصيل المشهد كانت لخدمة القارئ - وتحسب ليس للسينوجراف فقط وإنما للمخرج

صاحب العرض ككل! - وليس فى هذا أى افتتات على أحد وخاصة على إبداع الأستاذ محمد دسوقي؟!.. وقد بادرت نفس المبادرة - ولكن كلاً حسبما افتتت - بالنسبة لفنون الشعر والموسيقى والرقص وتصميم الضوء.. إلخ.. وهذه الفنون هى فى النهاية مفردات طبيعية فى فن المخرج المسرحى، وأى إشادة بها تحسب للمخرج الأستاذ محمد دسوقي الذى لا أعرف لماذا بغضب؟!.. وعلى سبيل المثال قلت فى مقالى: «ساهمت إضاءة أبو بكر الشريف فى رسم المشهد وإضفاء الجو المناسب وخلق الحالة» أليس فى هذا تكامل مع فن د.عبد الرحمن دسوقي، أم فى هذا عدوان عليه؟!.. وعندما قلت: «استطاع المخرج رسم خطة للحركة

المهرجان كرم جلال الشرقاوى ود. حسن عطية

«على الزيبق».. يفوز بجائزة مهرجان جامعة طنطا المسرحى

جلال الشرقاوى

وأخرجه أسامة شفيق لكلية الحقوق، والديكور لشريف حسين جاد، وبطولة تامر عبد السلام، آلاء إبراهيم، إيمان شفيق، محمد أحمد، ثم «ماما أمريكا» تأليف مهدى يوسف، أخرجه تامر عزو لكلية العلوم، ديكور شريف الوقاد وأحمد البحارى، وبطولة: مصطفى المالكى، محمود عبد المحسن، مى رفعت، عمر بغاغو، وأما العرض الأخير فقد كان هو «المواطن مهري» من تأليف وليد يوسف، وقدمتها كلية الزراعة، من إخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة محمد المغاوري، أحمد عبد القادر، عادل سامى، محمد زكريا.

مجدى الحمزاوى

وديكور سمير زيدان، وبطولة: أحمد علوانى، وسعيد رمضان، وشريف الفقى، ونسمة الشيخ، وقدمت كلية الآداب أيضاً مسرحية ماكيت لوليم شكسبير، من إخراج وائل مصطفى، وبطولة: مى محمد شبل؛ ومحمد زكريا حشيش، حازم مصطفى إبراهيم، وإيمان عبد الفتاح السويدي، ومحمد صبحى، أما كلية التمريض فقد قدمت عرضاً من تأليف السيد حافظ بعنوان «حكاية الفلاح عبد المطيع»، إخراج مصطفى البندراوى، وديكور حسن خليل وبطولة عزيزة نور الدين، سمر أحمد، هند يوسف، هالة عز، وهند عبد العاطى، مسرحية «الملك جون»، إخراج أحمد عصام قدمتها كلية الهندسة، من بطولة مصطفى صلاح، ميادة الششتاوى، أحمد عاشور، هدير فراج، وإبراهيم عبد المعطى، أما «الدرافيل» التى ألفها خالد الصاوى فقد أخرجها إلهامى سمير لكلية الصيدلة، وبطولة رامى منصور، ونجوى إبراهيم، ووليد حنوت، ومحمد الدرينى، وقدمت كلية التجارة مسرحية «مأساة جميلة» تأليف عبد الرحمن الشرقاوى، وإخراج محمد فتح الله، وديكور أحمد البحارى، وبطولة محمد نوفل، أحمد موسى، آية كمال، سارة سلامة، تلاه عرض «على الزيبق» تأليف يسرى الجندى

فاز العرض المسرحى «على الزيبق» بالمركز الأول فى مهرجان جامعة طنطا المسرحى بينما حصل عرض «ماكيت» الذى قدمته كلية الآداب على المركز الثانى، أما عرض «الدرافيل» لكلية الصيدلة فقد حاز على المركز الثالث.

وحصل الممثل تامر عبد السلام على جائزة أفضل ممثل، وجاء الممثل محمد صبحى فى المركز الثانى، أما المركز الثالث فكان من نصيب أحمد عاشور، وحصلت إيمان السويدي على جائزة أفضل ممثلة وكان المركز الثانى من نصيب آلاء إبراهيم، أما المركز الثالث فقد تقاسمته نسمة الشيخ، وآية كمال.

كان لقاء شباب الجامعة الحادى والثلاثون الذى أقيم فى الفترة من 9/4 إلى 14/4/2008، بدأ فعالياته بتكريم الفنان القدير جلال الشرقاوى، والدكتور حسن عطية الناقد المسرحى ووكيل المعهد العالى للفنون المسرحية فى حفل حضره الأستاذ الدكتور عزيز محمود كفاى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا، وإلهام أبو اليزيد المشرف العام على المهرجان، ثم توالى العروض التى بدأت بمسرحية «أحلام ميتة» لفريق كلية الآداب عن نص «حلم يوسف» لبهيج إسماعيل، من إعداد وإخراج محمد رمضان،

● إن كل ما يمس التواصل غير اللفظى لا يستطيع ألا يحدث تأثيره على ممتهنى فنون المسرح وهناك أناس بالفعل حاضرون فى إطار عرض ما ويعبرون عما وراء الكلمات، مرسلين إشارات ودلالات تنتمى إلى شبكة باراء لغوية معقدة.

عرض «جان دارك» كلية الآداب

شكسبير يربح الجائزة الكبرى

في مهرجان 'جامعة عين شمس' !

فتحتى عن دور "لوسي" في عرض "موتي بلا قبور" جائزة أفضل ممثل نالها الطالب محمد الدمراوي عن دور "الشباب" في عرض "شخوخة ملك" وتقاسم المركز الثانى محمد إبراهيم عن دور "تيبالت" في عرض "روميو وجولييت"، وشريف علي عن دور "لير" في عرض "شخوخة ملك" إسماعيل السيد عن دور "الرجل الطائر" في عرض "الرجل الطائر".

المركز الثالث مناصفة بين طالبين: أحمد بينو عن دور "بيكالوجا" في عرض مهاجر برسيان"، أحمد عبد الرسول عن دور "النائب العام" في عرض "أمير الأراضي البور". جائزة تصميم الإضاءة حصل عليها أحمد رجب عن تصميم إضاءة عرض "روميو وجولييت"، المركز الثانى مناصفة بين: محسن رزق عن تصميم إضاءة عرض الحداد يليف بالكيترا" وتامر كرم عن تصميم إضاءة عرض "جان دارك" وجائزة الإعداد الموسيقي الأول: وليد يوسف عن إعداد موسيقى عرض "روميو وجولييت". المركز الثانى مناصفة بين تامر سينجر عن عرض "شخوخة ملك" و "كريم كمال" عن "جان دارك".

المركز الثالث أحمد عبد المعبود عن عرض "الحداد يليف بالكيترا". أما جائزة أفضل أداء جماعي فمنحت مناصفة لفريق كلية التجارة عن أدائهم في عرض "الرجل الطائر" وفريق كلية العلوم عن أدائهم في عرض "ربع ساعة والموضوع يتحل". وأوصت اللجنة بمنح شهادة تقدير خاصة لـ متولي حامد عن إعداد "شخوخة ملك" عن مسرحية "الملك لير" الذى قدمته كلية طب بشري ومسرحية "جان دارك" عن مسرحيتي "جان دارك" لبرنارد شو و "القبرة" لجان آنوي "التي قدمتها كلية الآداب.

وشهادة تقدير خاصة للطلاب محمود جمال عن تأليف مسرحيتي "الرجل الطائر" التي قدمتها كلية التجارة و"ربع ساعة والموضوع يتحل" التي قدمتها كلية العلوم. شهادة تقدير خاصة لـ "هبة عبد الحميد" عن ملابس عرض "جان دارك" كلية الآداب. وشهادة تقدير خاصة لـ "هالة زهوي" عن ملابس عرض "روميو وجولييت" كلية الحقوق.

عبد الحميد منصور

تحت رعاية د. أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شمس. أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة التمثيل الكبرى على مسرح الجامعة، بدأ الحفل بكلمة ألقاها د. تامر راضي مستشار اللجنة الفنية العليا أشاد فيها بالمتبارين وجهدهم الذي أنتج مجموعة متميزة من العروض، كما أشاد بعمل لجنة التحكيم التي رأسها د. على فوزي وضمت د. عبد الرحمن دسوقي ود. سيد الإمام. فاز عرض "روميو وجولييت" لوليم شكسبير إخراج محمد الصغير والذي قدمته كلية الحقوق بجائزة المركز الأول، وجاء في المركز الثانى عرض "جان دارك" إعداد متولي حامد عن مسرحيتي "جان دارك" لبرنارد شو و "القبرة" لجان آنوي، إخراج تامر كرم وقدمته كلية الآداب.

وحصل على المركز الثالث عرض "شخوخة ملك" تأليف متولي حامد عن "الملك لير" لوليم شكسبير من إخراج باسل ممدوح وقدمته كلية طب بشري. وفاز بجائزة أفضل مخرج "محمد الصغير" عن إخراج عرض "روميو وجولييت" لكلية الحقوق.

وجاء في المركز الثانى: "تامر كرم" عن إخراج عرض "جان دارك" لكلية الآداب.

أما المركز الثالث فكان لـ "باسل ممدوح" عن إخراج عرض "شخوخة ملك" لكلية الطب البشري. جائزة أفضل ديكور حصل عليها محمد أبو الحسن عن تصميم ديكور "روميو وجولييت".

المركز الثانى: محمد سعد عن تصميم ديكور "جان دارك" المركز الثالث: "رشا لطفي" عن تصميم ديكور عرض "هاتشخوف". جائزة أفضل تمثيل فتيات كانت من نصيب الطالبة "رانيا خالد" عن دور جان في

عرض "جان دارك" كلية الآداب. وتقاسمت المركز الثانى "سارة دندراوي" عن دور "عواطف" في عرض "ربع ساعة والموضوع يتحل"، وسها عادل عن دور "الملكة الأم" في عرض "جان دارك"، "ريهام دسوقي" عن دور "جولييت" في عرض "روميو وجولييت" المركز الثالث تقاسمته أيضاً ثلاث طالبات هن: سمر يحيى عن دور "ماريا" في عرض "مهاجر برسيان"، رانيا المنياوي عن دور "موظفة الفندق" في عرض "أمير الأراضي البور". أميرة

• إن العالم والفنان يعلماننا كيفية التعرف على جسدنا على نحو أفضل والتحرر من القيود السلبية والتخلص من الظواهر الجسدية النفسية ومقاومة وسائل التعليم المغلوطة.

كلام جديد فى أزمة قديمة

نقاد ومسرحيون يضمنون أيديهم على "ثالوث" أزمة المسرح

حزين عمر

حزين عمر:

أمراض المسرح

المصرى نتاج

«أحوال مجتمع»

عاطف النمر

عاطف النمر:

السيد راضى بدأ

سياسة

استقطاب نجوم

الخاص لمسرح

الدولة

بارتفاع تكلفة إنتاجه قائلًا: إذا أخذنا فى الاعتبار ارتفاع إيجار خشبة المسرح وارتفاع أجور النجوم وتكلفة الدعاية فى الجرائد أو التليفزيون فكم تصل التكلفة الإنتاجية للعرض المسرحي؟ الأمر الذى يدفع المنتج لرفع سعر التذكرة حتى وصلت إلى 200 جنيه فأى أسرة مصرية تستطيع أن تدفع 1000 جنيه ثمنًا لدخول عرض واحد بالمسرح الخاص، لهذا هرب الجمهور من المسرح الخاص وليس لسوء ما كان يقدم، فلم يكن ما يقدمه صبحى أو الشرفاوى أو فرقة المتحدين سيئًا، لكن توالى الخسائر مع عدم دعم الدولة لهذا المسرح هو سبب توقفه، ونتيجة لسقوط أو توقف المسرح الخاص لجأ نجومه إلى مسرح الدولة بينما لو ظلت هناك 16 فرقة مسرحية خاصة لما حدث ذلك.

ويشير عاطف، إلا أن سياسة استقطاب النجوم لمسرح الدولة بدأت مع تولى سيد راضى إدارة مسرح الدولة قائلًا: راضى هو أول من استقدم نجومًا من الخارج لمسرح الدولة متبنيًا فى ذلك عقلية القطاع الخاص، ولا شك أن هذا النهج المستمر حتى الآن أدى إلى انطفاء أبناء فرق مسرح الدولة، وأدى إلى ظهور مسرح سمير العصفورى على الأفيش كافيًا لجذب الجماهير. إن الملك لير) التى يدل بها د. حمدي إبراهيم على ذهاب الجماهير للعرض الجادة كان عنصر الجذب فيها هو النجم (يحيى الفخرانى) مثلما كان سبب نجاح الملك هو الملك وجود النجمين صلاح السعدنى ومحمد منير والدليل على ذلك أن عرض (الإسكافي ملكًا) تأليف يسرى الجندي وإخراج خالد جلال فشل فشلاً ذريعاً وكذا فشل عرض (الشبكة) رغم وجود سعد أردش وسميحة أيوب ومحمود حميدة.

خميس عز العرب: أحب أن ألفت النظر لبعض الأخطاء التى شابت أداء مسرح الدولة منها معاملة النجوم على حساب أبناء المسرح القومى، ومنهم أجور لا يحصلون عليها فى المسرح الخاص مثل سعيد صالح الذى حصل فى عرض (قاعدين ليه) على أجر ممثل وأجر ملحن إضافة لأجر أداء يومي لأغنيات فى العرض رغم أنه استخدمها فى مسرحيات سابقة. ما حدث فى مسرحية (ذكى فى الوزارة) من سطوة النجم والتى امتدت أيضاً إلى زوجته مما دفع فنانة مثل هالة فاخر للانسحاب من العرض وتحدثت الصحف عن المشكلة فى بعض أعدادها ثم تم تجاهل الأمر دون اتخاذ إجراء للحد من سطوة النجم.

محمد عبد القادر

مشهد من مسرحية «روايح»

السهولة. ورغم أنى مؤمن بأن أحداً لا يملك توصيفاً كاملاً للحالة، لكنى سأطرح رأى بهذا الشأن الذى مؤداه أن المجتمعات تعمل وفقاً لنظرية الأوائى المستطرفة وذلك فى كل المجالات من سينما ومسرح وفن تشكلى وكرة قدم. وبالتالي فالأزمة ليست فى المسرح فقط بل فى النسق العام رغم بعض العروض الجيدة، والسبب فى سوء حالة النسق العام أننا دولة بلا مشروع، نحن لا نعرف ما الذى نريده من بلدنا وسأضرب مثلاً على ذلك هو إيران، اختلف مع إيران كيفما شئت ولكن لا جدال أن لديها مشروعاً يجعلها - فى ظل رقابة مصنفات أكثر قسوة من تلك التى عندك - تنتج سينما تحصل على جوائز المهرجانات الدولية ومسرحاً جاداً ومشروعاً نووياً.

ثم تحدث عاطف النمر قائلًا: المتابع لما كان يكتب فى الصحف المصرية من عشرينيات القرن الماضى حتى الخمسينيات سيجد فيها حديثاً متصلاً طوال تلك الفترة عن أزمة المسرح المصرى، ورأى أن الأزمة ليست فى عناصر الإبداع لكنها فى عقلنا العربى دائماً ما يتخيل أنه مستهدف.

على سبيل المثال فى العشرينيات مثلاً تحدثت الصحف عن أزمة المسرح على إثر سقوط مسرح أبيض وطليمات الجاد على يد مسرح (الريحانى والكسار) الكوميدي وذهب طليمات يكتب فى الصحف مهاجماً الريحانى فرد عليه الأخير بعمل إعلانات فى تلك الصحف حتى لا تنشر لطليمات، مما اضطر أبيض أن يكتب منشورات ويوزعها فى الشوارع مهاجماً المسرح الكوميدي. وفسر عاطف انهيار المسرح الخاص

عندما أسأل عن كونى راضياً عن أحواله دائماً ما أرد بأننا سائرون فى الاتجاه السليم، لأن الفيصل هو الجمهور، وحين ينصرف عنا نصبح فى أزمة، والجمهور حالياً بدأ نوعاً من المصالحة مع مسرح الدولة بعد أن كان عازقاً عنه، وبالنسبة للمسرح الخاص فإننى لست متفقاً مع الرأى الذى يقول إنه كان يقدم للمتفرج العربى، ذلك أن هذا المتفرج أصبح أكثر وعياً وثقافة، وحين أزور بعض الدول العربية أرى أبناءها الآن من الحاصلين على درجة الدكتوراه من فرنسا وإنجلترا وهناك من يذهب لمشاهدة المسرح فى برودواى، لكنى أعتقد أن من أسباب أزمة مسرح القطاع الخاص أن الممثل لم يعد لديه الإغراء للعمل به خصوصاً الإغراء المادى قياساً بأجره الذى يحصل عليه من السينما أو الفيديو. وحين يعمل فى المسرح فإنه يفعل ذلك بدافع الهواية والرغبة فى تقديم تجربة تضاف إلى رصيده وتشبعه كممثل، حدث ذلك مع عروض مثل "الملك لير" و "أهلأ يا بكوات".

بعدها أعطى حزين عمر الكلمة للناقد محمد الروبى الذى قال: من حين لآخر تعقد ندوة حول أزمة المسرح ودائماً ما يقال نفس الكلام الذى سنقوله دون أن يتغير شيئاً. العنوان الذى أختير لهذه الندوة كبير على حال المسرح المصرى الآن. هناك كتاب لفاروق عبيد القادر بعنوان "ازدهار وسقوط المسرح المصرى"، ختمه بمقولة بدت لى وقت قراءته شديدة

القسوة، هى كيفما يكون واقعكم يكون مسرحكم، لكنى بعد سنوات تبينت أن مقولته هذه تقترب من الحقيقة، ولو اكتفيت بها كإجابة سهلة عن سؤال حقيقة أزمة المسرح المصرى لجوبهت بشأن الحقيق ة ليست بهذه

عقدت مؤخرًا بنقابة الصحفيين بالقاهرة ندوة بعنوان مسرح الدولة بين الانهيار والنهوض، حضرها د.محمد حمدي إبراهيم أستاذ المسرح اليونانى ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضو مجلس أكاديمية الفنون، ود. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح، وأدارها الشاعر حزين عمر، بينما غاب مديرو مسارح الدولة رغم دعوتهم.

حضر الندوة أيضاً الناقدان محمد الروبى وعاطف النمر، والشاعر خميس عز العرب، والفنانان هشام إبراهيم والروائى نبيل عبد الحميد نائب رئيس نادى القصة، والقاصة هالة فهمى عضو مجلس اتحاد الكتاب.

بدأ حزين عمر الندوة قائلًا: الجميع يختلفون حول واقعنا الثقافى ويبدون بشأنه آراء معظمها فردى، وأنا أرى أن ثقافة الوطن ليست ملكاً لفرد - ولو كان هو المسئول عنها - أو فئة - ولو كانت تضم المتخصصين فيها - ولكنها ثروة لكل الشعب المصرى، وللأسف لم يعد لدينا ثروة سواها. وفى القلب من هذه الثروة المسرح أبو الفنون، والذى يمثل العبء الواسعة الفضفاضة التى تضم كل أطراف العمل الثقافى من تمثيل وإخراج وتأليف وشعر وموسيقى وفن تشكلى لهذا خصصنا من أجله الحلقة الأولى من سلسلة حلقات تحليل الواقع الثقافى واخترنا لها عنوان «مسرح الدولة بين الانهيار والنهوض»، ذلك أننا حين نتحدث عن المسرح فى مصر فإننا نعنى مسرح الدولة، بعد أن سقط المسرح الخاص ولم يعد كيانا مؤثراً.

وحين نتحدث عن مسرح الدولة لا بد أن نتذكر أن أمراض هذا المسرح بصفة خاصة والثقافة المصرية بصفة عامة ليست مسئولىة فرد بعينه لكنها نتاج مجتمع بأكمله.

أعطى حزين الكلمة للدكتور محمد حمدي إبراهيم الذى بدأ حديثه بالتعليق على قلة الحضور قائلًا: رب قلة مصطفاة خير من كثرة عازفة عن المعرفة. ثم انتقل إلى أزمة المسرح ليقول: هناك مشكلة تواجه المسرح وإلا ما كنا جئنا لنناقشها، وأريد أن أقول إن المسرح ليس نبأ أصيلاً فى تربيتنا، بقدر ما هو مستمد من أمم أخرى حتى لو زعمنا أن لدينا بذوراً درامية، والمسرح الآن يعانى من أزمة فى الإبداع وفى الحركة النقدية، وفى الجمهور وسأحدث عن كل ضلع من أضلاع هذا الثالوث.

تحدث بعده الدكتور أشرف زكى قائلًا: كل فترة يحدث نوع من التقييم للحركة المسرحية التى تتراوح بين الازدهار والسقوط، حقيقة هناك مسرح رسمى وآخر خاص ولكن هناك أيضاً المسرح المستقل الذى لا ينتمى لأى جهة، وبالنسبة لمسرح الدولة فإننى

أشرف زكى

أشرف زكى:

المتفرج العربى

أصبح أكثر

وعياً.. وجمهور

الخليج برىء

من انهيار

المسرح الخاص

محمد الروبى

محمد الروبى:

المشروع القومى

فى إيران أنتج

سينما ومسرحاً

وقنبلة نووية

مسرحنا 7

جريدة كل المسرحيين

● إن لدى المخ آلية من الخلايا العصبية التي تتيح توجيه النظرة بأن تقوم بما يدعى «بالارتجاجات المتتالية» حين تنظر إلى فإنك لا تقوم بحركات مستمرة (إنك لا تستطيع أن تقوم بها سوى إذا تابعت حركة إصبعي).

حكاية طلياني عن قتل في قسم شرطة

حكايات «الفوضوى» الذى لم يمت صدفة

عادل حسان

حيث يجرى التحقيق معه. فى تلك المساحة بين العقل والجنون يتحرك فوضوى داريو فو الذى اختار المخرج عادل حسان تقديمه فى تجربته الأولى مع مسرح الدولة، لينجح فى الهروب من فخ التمصير، مقدماً عملاً يلامس الواقع بعيداً عن فجاجة المباشرة. مخرج و7 ممثلين فى مغامرة مسرحية تحتضنها قاعة يوسف إدريس نموذجاً لما يمكن أن يقدمه مسرح الشباب.

هبة بركات

يستمد العرض المسرحى «موت فوضوى صدفة» خصوصيته من الحالة الإنسانية الخاصة جداً التى يروى الكاتب الإيطالى «داريو فو» حكايتها مع القهر البوليسى .. وصولاً إلى الانتحار، أو القتل.

الفوضوى هنا هو كل متمرّد، صاحب رؤية، مبدع، فنان، ثائر أو حتى إنسان عادى يحلم فقط بلحظة التغيير، يدفعه جنون الحلم لمواجهة قبضة السلطة الحديدية فتكون نهايته قفزة اختيارية وربما إجبارية من شرفة القسم

موت فوضوى صدفة

أشرف فاروق: كثرة التفاصيل وتعدد الحالات أصابنى بالرعب

الجدية والكوميديا فى نفس الوقت، كل هذه العوامل جعلتنى أترث قليلاً فى قبول العرض.

إلا أن رعى المخرج أخرجنى من هذه الحيرة. ورغم خلافاى الكثيرة معه طوال البروفات فى جميع تفاصيل الشخصية إلا أن هذه الخلافات نقلت هذه الحالة الفنية الممتعة لكل من يشاهد الشخصية؛ حيث إننى طوال العرض أقدم ست شخصيات مختلفة أصعبها شخصية النقيب لأنها كاريكاتورية إلى حد ما لأننى أظهر فيها بيد ورجل خشبيتين وعين زجاجية، وهناك اتفاق ضمنى مع المتلقى أننى أقوم بالتمثيل إلى جانب أن طبقة الصوت لابد أن تكون مزيجاً بين العنف والهدوء، والأداء أيضاً، مزيجاً بين الكوميديا والجد ولو أدبتها بشكل ضعيف فلن يصدقنى المشاهد.

أقدم ست شخصيات مختلفة فى قالب من الكوميديا الشعبية

يقدم أشرف فاروق شخصية الفوضوى، الذى يبدو مجنوناً إلا أن جنونه كاشف للحقائق ولفضائح سلطة رجال البوليس مقدماً ذلك فى قالب كوميدى فانتازى وعن تجربته يقول : عندما قرأت النص لأول مرة خفت كثيراً واعتذرت للمخرج فى أول جلسة لكثرة التفاصيل، وتعدد الحالات التى تمر بها الشخصية بين الجنون والعقل والخروج والدخول من كل حالة دون خلط بينها مخلفاً كل ذلك فى قالب الكوميديا الشعبية. ورغم أنى درست هذا القالب وقدمته فى أكثر من 47 عرضاً إلا أنها المرة الأولى التى أقدم فيها هذا اللون ممثلاً. ويضيف أشرف: أستشعر فى الخطاب المسرحى لهذا النص صعوبة على المتلقى وخاصة فى الجزء الأول من بداية العرض، بالإضافة إلى «اللغة المكشوفة» للمشاهد بأن مايقدم له ما هو إلا تمثيل مع الحفاظ على

أشرف فاروق

كمال عطية : تمنيت تقديم شخصية «الفوضوى»

نقدمه هنا فى مصر، فالممثل يقوم بالتدرب على هذا النوع من بداية حياته الفنية ولكننا هنا لا نتدرب إلا على الطرق الكلاسيكية، ونادراً ما نقدم عرضاً على طريقة الكوميديا الشعبية أو بريخت مثلاً، رغم أن الكوميديا المرتجلة هى أقرب لشعبنا، فالتشخيص وتقليد الشخصيات نقوم بممارسته كثيراً فى حياتنا وبشكل تلقائى، إلا أننا على غير رضى كامل به فى المسرح وقد حاولنا أن نقرب مما يقدم فى إيطاليا كثيراً من حيث هذا التكنيك.

ورغم أننى تمنيت كثيراً أن أقوم بدور الفوضوى إلا أننى سعيد جداً بدور المفتش ديلى.

كمال عطية

إيطاليا أكثر شعبية وقرباً من الناس، ومختلف كثيراً عما

سيد الفيومى: أنا بلك «الجملة الواحدة»

بداخل طاقات كبيرة جداً، وأنا فى مرحلة تحد لنفسى ولذلك سأقبل أى دور أياً كان، حتى أخرج كل طاقائى الإبداعية.

هذا إلى جانب أننى أحب كثيراً عروض القاعة حيث أشعر بحميمية كبيرة بينى وبين الجمهور وكأننى أجلس معه وأرى بوضوح مدى تفاعله معى فى تلاحم رائع، فأنا فى هذا العرض بطل حتى ولو أديت

سيد الفيومى

قدم سيد الفيومى أربعة عروض فى إطار الكوميديا الشعبية، وفى "موت فوضوى" يقدم دور رئيس الشرطة الذى يعلم تماماً ما يقوم به ديلى المفتش ويساعده على نزع اعترافات كاذبة من الأشخاص الأبرياء بطرق لا آدمية. عن العمل يقول :

عندما رشحنى المخرج هشام عطوة لعادل حسان لم أتردد فى قبول الدور، فأنا أرى فى نفسى شخصاً مجتهداً جيداً، ولست ممثلاً جيداً، وأشعر أن جملة واحدة.

أحمد الحناوى

تختلف اختلافاً كلياً مع الروح الألمانية والموسيقى المعبرة عنها مثلاً، واستخدمت الألحان النابوليتانية «المستوحاة من نابولى»؛ إلى جانب حرصى على استخدام المرش داخل جميع أجزاء العرض، حتى لو كان استخداماً غير واضح، لأن العرض بالجملة يدور داخل قسم البوليس.

ورغم أن العرض يتحدث عن تجربة إنسانية قد تحدث فى أى بلد حتى مصر إلا أننى تجنب استخدام الموسيقى الشرقية حتى يظل حرصى على الاحتفاظ بالروح الإيطالية الموجودة فى النص.

قام أحمد الحناوى بالإعداد للموسيقى وتلحين أغانى العرض، وعن تجربته يقول:

نصب عينى أننى أقدم عرضاً جاداً فى قالب كوميدى، ولذلك كان محور اهتمامى هو رؤية المخرج لمضمون جاد تدور أحداثه داخل أقسام الشرطة فى ثوب كوميدى، ولذلك كنت حريصاً عند استخدام الموسيقى الكارتونية ألا تكون مجوفة ولا تثير الضحك فقط بل تثير تساؤلات لدى المشاهد وتكون مكملة للحدث. الشئ الثانى الذى راعيته هو البيئة التى تدور فيها أحداث النص فلا بد أن نؤكد أننا فى إيطاليا والنس

أحمد الحناوى :

استخدمت موسيقى

«كارتونية» وهرصت

على ألا تكون «مجوفة»

سمية الإمام : لم تستهونى الشخصية .. إلى أن وقعت فى غرام «النص الموازى»

سمية الإمام

المكتوب وعندما حضرت جلسات القراءة وجدته يخلق نصاً موازياً فى إطار جعل النص يقترب من واقعنا وواقع العديد من البلدان، وتحولت إلى متيمة بالشخصية التى أقدمها لدرجة أننى ولدة شهر لم أنم خلال اليوم سوى ساعتين لارتباطى ببروفات مسلسل، ولكننى حاربت حتى لا أفقد بروفاتي فى المسرحية.

ومن كثرة إعجابى بالنص الآن فقد تمنيت أن أجد كاتباً يكتب عن شخصية نسائية فوضوية وأن أقوم أنا بأدائها.

تقدم سمية الإمام دور الصحفية التى تحاول كشف حقيقة موت الفوضوى، وأنه تعرض للضغط النفسى وصولاً للانتحار، يساعدها فى ذلك الفوضوى ذاته والذى تكتشف حقيقته وبأنه ليس نقيباً ولا قسيساً كما حاول إيهامها. وهو أول عرض مسرحى تقدمه سمية على مسرح الدولة، وعنه تقول :

عندما قرأت النص لم تستهونى الشخصية كثيراً ولم أقلق منها رغم أننى العنصر النسائى الوحيد بالعرض، مما جعلنى أكثر ظهوراً ولكن المخرج أضفى الكثير على النص

باتم خليك فى سنة أولى «مسرح الدولة»

أبدى باتم قلقه وتخوفه منذ البداية عندما تم ترشيحه لدور المفتش جوفانى فى هذا العمل إلا أنه ومع الوقت وبعد عدد من البروفات استطاع أن يوظف أدواته كممثل لأداء الدور بالشكل المقبول.

وعبر باتم خليل عن سعادته الكبيرة بهذا العمل الذى يشارك فيه مع مجموعة من الفنانين الشباب بداية من مخرج العرض ومروراً بطاقم التمثيل: أشرف فاروق، كمال عطية، سمية الإمام، سيد الفيومى، والشرطيين مصطفى الدوكى ومحمد سمير.

أكد باتم خليل سعادته بالمشاركة فى هذه التجربة وقال إنها أضافت إليه كممثل الكثير، مشيراً إلى حقيقة أنها المرة الأولى التى يشارك فيها كممثل فى دور له مساحة وأهمية داخل العرض المسرحى فى عمل من إنتاج مسرح الدولة بعد عدد كبير من التجارب المهمة فى مسارح الهواة بالثقافة الجماهيرية والجامعة.

باتم خليل الذى شارك فى عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية يعتبر هذا العرض بمثابة «النقلة» فى مشواره الفنى.

● المجلس الأعلى للشباب قرر تأجيل المهرجان الختامى للمسرح الجامعى حتى يوليو القادم بعد انتهاء امتحانات الطلاب.

• على عكس المجتمعات الغربية حيث من المستساغ النظر فى عيون الشخص الذى نتحدث معه فإن هذا السلوك ذاته لا يوصى به على الإطلاق فى اليابان. فيجب ألا ننظر إلى عيون الآخر إذ إن ذلك يعد سلوكا عدوانيا ووقحا إلى أقصى حد .

محمد قراعة .. وحش المسرح الأسيوطى ..

المسرح المصرى يحتضر

محمد قراعة ممثلأ

لقد نجح مسرح الأقاليم فى خلق الكاتب النجم والمخرج النجم لكنه لم يحقق النجومية للممثل

المطلقة . ماذا تقول ؟

الفنان لايد أن يكون نرجسيا .. وإلا لن يحقق ذاته فنيا .. لكن ليس معنى هذا أن هذا الاتهام صحيح .. فأنا لم اقتصر على المسرحيات التى بها البطولة المطلقة لممثل واحد، فقد شاركت فى أعمال كثيرة تعد البطولة فيها جماعية مثل (النديم فى هوجة الزعيم)..و(خالتي صفية والدير) .. و(وابور الطحين) .. و(الناس والأرض) .. و(أبو عجور سلطان)..وأخيرا (حكاية أبو النجا المنصور) .. وكلها مسرحيات بطولة جماعية ..

كدنا نصل إلى نهاية الحوار .. هل ترائى غفلت عن سؤال كنت تعد نفسك للإجابة عليه ؟

نعم .. السؤال عن مسرح الثقافة الجماهيرية ؟

لم أقل له أنتى ادخرت السؤال عن المسرح فى مصر لختام الحوار .. استمر ... مسرح الثقافة الجماهيرية فى فترة من الفترات حتى عام 1970 كان هو الأمل الحقيقى فى نهضة مسرحية مصرية ، ولكن تبخر هذا الأمل .. بفعل عدة عوامل أهمها من وجهة نظرى هو تولى مجموعة من قيادات الثقافة الجماهيرية بالمحافظات يغلب عليهم الفكر الإدارى أكثر من الصفة الفنية .. والسبب الثانى .. أن كل عناصر العرض المسرحى فى مسرح الثقافة الجماهيرية صارت محترفة.. المؤلف .. المخرج ..مهندس الديكور .. عدا الممثل ما زال يعامل

شريت ورفعت حسين وصبرى السيد ، وكنا من كليات مختلفة ، وهناك تعرفنا على مؤسسى الفرقة مثل عبد السلام الكرىمى وعبد النبى فرغلى وإبراهيم فؤاد وصلاح حسوبية وغيرهم ..وقدما مسرحية (الشبك) من تأليف محمد الشناوى وإخراج عبد الغفار عودة .

هل تذكر أول عمل مسرحى شاهدته .. وأول عمل مسرحى شاركت فيه كممثل ؟ أول مسرحية شاركت فيها كانت مسرحيات مدرسية والمسرحية التى شاركت فيها بدور أساسى كانت مسرحية (عمر مكرم) تأليف فوزى شاهين وإخراج سعد الكرىمى . وكنا فى المرحلة الثانوية نأخذ مشاهد من مصرع كليوباترة ويخرجها لنا سعد الكرىمى أيضا،وفى عام 1968 قممت ببطولة وإخراج مسرحية (أغنية النثم) لتشيكوف، وشاركنى فى تمثيلها (مسهود فلتاؤس) والذى لم يكمل المشوار المسرحى .

أما أول مسرحية بمعنى المسرحية شاهدتها فكانت عدة مسرحيات ليوسف وهبى حينما أعاد تقديم أعماله المسرحية مع أمينة رزق فى الفترة من 1965 حتى 1967 ومنها رأيت (بنات الريف) ثم (بيومى أفندى) والتى عرضها على مسرح قصر الثقافة بأسيوط . مسرحيات المرحلة الثالثة والتى انفردت ببطولتها والتى أخرجها لك المخرج رشدى إبراهيم جعلت البعض يتهمك بالنرجسية ، وأنتك لا تشارك فى عمل إلا إذا كان به دور يرضيك أو البطولة

سامى وشاكر نوح .. والذى لا شك فيه أن المسرح الجامعى كان مفرخة للممثلين الذين أثروا الحركة المسرحية فى مصر . تخيل فى أسيوط كانت فرق الجامعة تعرض أعمالها على مسرح الأستاذ والذى يتسع لآلاف المتفرجين وكان المسرح مفتوحاً مجاناً أمام أبناء أسيوط ، بل إن بعض العروض كان يخرج من الجامعة إلى مسارج أخرى فى المدينة مثل مسرح مدرسة الزراعة الثانوية .. أضف إلى ذلك المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات ..

لماذا لا نرى هذا الآن فى جامعة أسيوط ؟

أعتقد نظام الامتحانات الذى لا يترك فرصة للطالب للمشاركة فى الأنشطة . كما أن غياب فاعلية اتحاد الطلاب له أثره . أيضا السياسات التى صار يتبعها رئيس الجامعة بانغلاق الجامعة على نفسها وتخليها عن القيام بدورها الاجتماعى والبيئى الذى هو من صميم أهداف إنشاء الجامعات الإقليمية .

لننتقل إلى المحطة الثانية : كيف بدأت علاقتك بمسرح الثقافة الجماهيرية ؟ فى بداية تشكيل فرقة أسيوط المسرحية واستعدادا لافتتاح قصر ثقافة أسيوط والذى حضره الوزير الفنان الدكتور ثروت عكاشة أعلن الفنان هبة عنایت مدير قصر الثقافة أيامها عن قبول أعضاء جدد من الجنسين فى فرقة المسرح وتقدمت مع مجموعة من شباب المسرح الجامعى وقتها، منهم أحمد

(سقف بيتى حديد .. ركن بيتى حجر فاعصفى يا رياح .. وانهمر يا مطر) من الذاكرة استدعى الفنان محمد قراعة هذه الأبيات ، ليقول لى إنها كانت بوابة دخوله إلى عالم المسرح ، فهى من مسرحية (بيت صفصافة) أول مسرحية شاهدها فى المدرسة وعاد إلى بيته ليجمع أطفال الجيران وعلى سرير بأربعة أعمدة وستائر من ملأءات البيت، قدم أول مسرحية فى حياته . كان هذا عام 1955 وكان الدكتور محمد قراعة لايزال تلميذا بالمرحلة الابتدائية . الدكتور محمد قراعة والمولود فى أكتوبر من عام 1946 بأسيوط، والحاصل على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد الزراعى عام 1987 واحد من الرعيل المؤسس للحركة المسرحية فى أسيوط . يطلق عليه الزملاء والأصدقاء من أعضاء الفرقة لقب وحش المسرح . فالفنان الكبير بصوته المسرحى العبقرى وقدرته على استخدامهم وتلويته لا يباريها إلا قدرته على استخدام ملامح وجهه الطبيعية ، هو وحده القادر على القيام بأصعب الأدوار ، لا تسقط ذاكرته كلمة واحدة من كلمات الحوار ولا يغفل إشارة من الحركة المرسومة من قبل المخرج . محمد قراعة يفخر بأنه تتلمذ على يد الفنان الأسيوطى الرائد سعد الكرىمى ، ورغم أن سعد الكرىمى من تلاميذ المدرسة الكلاسيكية فى الأداء المسرحى ، إلا أنه كان كثيرا ما يوقف البروفة المسرحية ليقدم معلومة مسرحية موثقا تاريخيا، شارحا وجهة نظر المدارس المسرحية الأخرى فيها .

مشوارك المسرحى الطويل . 45 عاما . يصعب الإحاطة به لكن بالتأكيد هناك محطات يمكن التوقف عندها . ما هى أهم محطات مسيرة محمد قراعة المسرحية ؟

نعم .. هناك عدة محطات، المحطة الأولى هى المسرح الجامعى ..ثم المحطة الثانية هى تأسيس فرقة أسيوط المسرحية ، ثم المحطة الثالثة هى مسرحيات رشدى إبراهيم وكنت فى كل هذه المحطات ألعب دور الجان أو الفتى الأول . أما الرابعة والأخيرة فتشمل مسرحيات (خالتي صفية والدير) و (أبو عجور سلطان حابر) و(حكاية أبو النجا المنصور) حيث أحسست أنه يجب التخلّى عن دور الفتى الأول .. ولعب أدوار الشيوخ .

متى أحسست أنك يجب أن تتحول إلى لعب أدوار الشيوخ ؟

فى مسرحية (دون كيشوت) شعرت أنني يجب أن أحترم المرحلة السنية .

لنتوقف أمام المحطة الأولى : المسرح فى جامعة أسيوط . كيف كان حال المسرح الجامعى وقت أن كنت أحد أعمدته ؟

فى الفترة من 1968 حتى عام 1972 كان هناك ازدهار للمسرح الجامعى فى أسيوط ، كانت هناك مسابقة سنوية تجرى بين جميع كليات الجامعة ، وكانت فرق الكليات تقدم مسرحيات عالمية مثل (فى انتظار جودو) لبيكيت (مسافر بلا متاع) لأنوى، إلى جانب المسرحيات المصرية لألفريد فرج والشرقاوى ومصطفى بهجت مصطفى وحلمى عزيز وغيرهم . وكان يقوم بإخراج هذه الأعمال مجموعة من كبار المخرجين مثل أحمد طنطاوى والسيد طليب ورأفت الدويرى ورعوف الأسيوطى.. إلى جانب طلاب الجامعة أنفسهم . وكان من الطلاب الذين قدموا تجارب فى الإخراج المسرحى محمد قراعة وكمال الدين

باعتباره هاويا ..!!! والممثل هو اللاعب الأساسى فى مسرح الثقافة الجماهيرية ... السبب الثالث هو موسمية الحركة المسرحية فى الأقاليم .. والمعروف بنظام الشريحة . أما أكبر معوق للحركة المسرحية فى الأقاليم إلى جانب عدم الاستمرارية هو تعدد الفرق المسرحية بدعى توصيل الفن إلى كل مكان .. !!

والحل ؟

الحل هو تركيز العمل المسرحى فى المحافظة فى فرقة أو فرقتين .. توجه إليهما كل الاعتمادات بل وأطالب بزيادة الاعتمادات لإنتاج عروض جيدة تغطى كل أرجاء الإقليم، لقد نجح مسرح الثقافة الجماهيرية فى خلق المؤلف النجم .. والمخرج النجم .. ومصمم الديكور النجم .. لكنه لم يحقق النجومية للممثل .. لم يخلق مسرح الثقافة الجماهيرية الممثل النجم فى الإقليم .. ولا يتأتى هذا إلا بالتركيز .. والاستمرارية .. لايد أن تتحول الفرقة المسرحية بالمحافظة إلى بيت فنى للمسرح يمارس عمله فى صورة ورشة مسرحية تضم كافة التخصصات وتعمل باستمرار .

لنستكمل الصورة . كيف ترى المسرح المصرى الآن ؟

المسرح المصرى يحتضر .. فهو يلاقى منافسة غير متكافئة مع الوسائط الأخرى . وشعورنا بهذا يتعاظم لأننا نشأنا فى فترة صحوة المسرح فى الستينيات . وإذا أردنا أن ننهض بالمسرح المصرى فلايد من التخلّى عن سياسة مسرح (النجم) .. نجم التليفزيون والسينما .. تلك السياسة التى يستأثر فيها النجم بمعظم الاعتمادات المالية وقد يتسبب لمشغوليته فى عدم استمرار العرض الذى تكلف الملايين .. لايد أن يخلق المسرح نجومه ..

تابعت .لاشك . جريدة مسرحنا .. ما أهم انطباعاتك عنها ؟

فى ظل خلو الساحة من مجلة متخصصة فى المسرح جاءت جريدة (مسرحنا) لتسد هذا الفراغ .. ويصبح الأمل أن تحتل جريدة مسرحنا المكانة التى كانت تحتلها مجلات المسرح التى توقفت . وقد لاحظت أن الجريدة تعطى اهتماما خاصا لمسرح الثقافة الجماهيرية .. وهذا حقها .. بل واجبها .. ولكن عليها أن تهتم أيضا بالمسرح فى مصر كافة.. أنا مع: أن تكون مسرحنا .. جريدة لكل المسرح فى مصر ..

هل أنت راض عما حققته طوال هذا المشوار الرابع ؟

من الناحية الفنية والأدوار التى لعبتها ..نعم .. أنا راض فنيا ..!!! لكن ما تحقق من مردود جماهيرى ورسمى لا يتناسب مع 45 عاما من التضحيات .. أشعر بإحباط شديد لأن المسافة شاسعة بين ما تحقق .. وما كنا نتمنى أن يتحقق حينما بدأنا هذا المشوار المتمع .. المضنى . وما يحز فى النفس ويجعل فى الحلق غصة .. أن إدارات الثقافة فى هذه الأيام تتعامل بمنطق تبادل المنافع .. ولا تأخذ فى الاعتبار تاريخ الفنان، وتختلط لديهم أوراق المجاملات بأوراق الإبداع .. وهذا ما دفعنى فى الفترة الأخيرة إلى محاولة إقناع نفسى بالابتعاد .. فالوضع أصبح لا يتناسب مع وقار الشيخوخة .

حاوره :

درويش الأسيوطى

موسمية الحركة المسرحية

فى الأقاليم من أهم

أسباب تدهورها

كل عناصر العملية المسرحية

فى مسرح الأقاليم محترفة

عدا الممثل

«ملاحنا» الالتيباس بين الفضاء المسرحي والفضاء الثقافي

صد 10

«طعم الصبار» أنتيجون في ثوبها الصعدي

صد 12

9

28 من أبريل 2008

العدد 42

رشاقة أدائية متميزة لكل ممثلي العرض

على مسرح جامعة عين شمس

«الحداد يليق بالكترا»

أهمية المسرح الجامعي تكمن في انتشاره الجغرافي في كل محافظات مصر

إبراهيم الحسيني

ومن كلمته داخل بامفلت العرض يقرر المخرج محسن رزق "هذا هو التاريخ الحقيقي الصادق لجرائم "أسرة آل مانون" وكأنه يقصد بهذه الأسرة داخل العرض أسرة أخرى خارج سياق العرض لها أيضاً جرائم كثيرة تنتظر من يكشف عنها ويفضحها، وبالرغم من أفعال الجرائم المتكررة داخل العرض والقسوة المصاحبة لها إلا أن العرض كله يظهر كسيمفونية رقيقة المشاعر، تلعب فيه الموسيقى دوراً هاماً، فاللحظة الأولى والأخيرة للعرض تظهر لنا من خلال الموسيقى، فهي تقف كشاهد على كل الأحداث، وشخصية "العازفة" التي أدتها بنعومة كبيرة أمانى حسين ومن دون أية كلمة تقرر هذا، فهي موجودة ومتداخله مع كل الأحداث شاهدة عليها تارة ومتشابهة معها أخرى، هناك عازف آخر يقوم هو الآخر بنفس الدور تقريباً "شريف حسنى"، وليست النعومة وحدها هي التي تغلف حالة العرض المسرحي ككل، ولكن حالة الاهتمام الكبيرة بالتفاصيل الإنسانية وبدواخل ومشاعر الشخصيات، وبحالة الغليان المكتوم لدى كل منهم والتي تسيطر على شكل الأداء التمثيلي، وكذا تصميم الحركة والتي بدت قلقة ومتوترة معظم الوقت تماماً كقلق وتوتر كل شخصيات العرض، وقد ظهر ممثلو العرض برشاقة أدائية متميزة:

سارة عزت، إيمان عبد العزيز، محمد صلاح الدين، خالد عبد الكريم، إسلام الجزار، طاهر أبو العزم، إسلام صلاح، نرمين عادل، مى محمود، محمد مختار، مصطفى عرفة، دنيا محسن.

وقد حافظ محسن رزق على روح النص الأمريكي وقدمه بأسماء شخصياته الأمريكية وكذا أماكنه و.... و.... وصمم محمود سامى ديكراته وملابسه بما يوحي بهذا الفهم، ربما أظهر ذلك العرض فى لحظة من لحظاته بأنه شئ غريب عنا، وبأننا ننظر إلى قطعة من الحياة الأمريكية عبر نافذة الجدار الرابع، ولولا كمية المشاعر الإنسانية التي عبرت بنا الأمكنة والأزمنة والشخصيات لتخاطب وجداننا بلغة إنسانية وشعورية لا تعترف بهذه الحواجز وهى ما حافظ عليها العرض ونماها بقوة لشعرنا بالاغتراب ونحن نشاهد هذا العمل المتميز.

وكما ظهر فى عرضيه الماضين اللذين شاهدتهما له قبلاً "الإكليل والعصفور"، "دعاء الكروان" يظهر محسن رزق فى عمله الثالث مواصلاً عمله على تطوير أدواته تلك التي تهتم بالتفاصيل الإنسانية المتداخلة والمعقدة داخل إطار عالم درامى متماسك، وداخل أجواء تولي للكلمة ولسحرها أهمية خاصة، ويظهر أيضاً شغفه بإعادة صياغة الفضاء المسرحي جمالياً وتشكيلياً وموسيقياً عبر كل مشهد جديد مما يظهر أعماله فى النهاية كوحداث جمالية متميزة عن غيرها.

ترجع أهمية المسرح الجامعى ليس إلى كونه المسئول عن تخريج العديد من نجوم المسرح والفن التمثيلي عموماً فقط، ولكن تأتي أهميته وخطورته من انتشاره الجغرافي فى محافظات مصر كلها بين شباب الجامعات على مختلف أهوائهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم المختلفة، ففن المسرح من المفترض أنه هو الذى يربط بين هذه التيارات المختلفة، سواء بالتوحد داخل كيان فنى هو العرض المسرحي يعمل الجميع على إخراجه بأحسن صوره، أو بمشاهدة هذا العمل ومحاولة فك رموزه وإشاراته.. وكثير من محبى المسرح داخل الجامعة سواء أحبوه عن قصد أم عن طريق المصادفة قرروا أن يتخذوه بعد ذلك طريقاً للعمل والتحقيق، والنماذج كثيرة.

ومن مخرجى المسرح المحبين للعمل المسرحي داخل إطار الجامعة المخرج محسن رزق، والذي حصل العام الماضى بعرضه "الإكليل والعصفور" على إحدى جوائز المهرجان القومي للمسرح فى دورته الثانية، وحقق العرض بعيداً عن الجائزة قيمة فنية وفكرية لافتة عندما عرض على مسرح "متروبول" فى هذه الدورة، هذا العام يقدم محسن رزق عملاً جديداً من إنتاج المسرح الجامعى أيضاً - كلية التربية جامعة عين شمس - وهو "الحداد يليق بالكترا" للكاتبة الأمريكية يوجين يونيل، والنص هو أحد المعالجات المتميزة لأسطورة ألكترا الإغريقية، والتي عالجه مسرحياً بعض الكتاب الإغريق الكثرين أمثال جان جيرودو، جان بول سارتر،.... ووسط هذه المعالجات الكثيرة تبقى "ألكترا" يوجين يونيل أهم المعالجات قريباً إلى روح المأساة الإغريقية، فهي المعالجة الأجرأ والأعمق فى تفسير شخصية ألكترا بكل تعقدها وتشابكاتها النفسية الخطرة، هذا بالرغم من اعتماد يونيل عن الأجواء الإغريقية للأسطورة واستبدالها بالأجواء الأمريكية المعاصرة، فتظهر بذلك كما لو كانت الأسطورة حدوتة واقعية تحدث فى أمريكا وقت كتابتها، فقد تخلصت من صراعات الفوقية الإلهية الإنسانية إلى صراعات إنسانية فقط. وأعطى يونيل لبطلته ملمحاً نفسياً يتميز بالعمق فى تأويلاته المتعددة، فالفتاة تعاني من قلق نفسى كبير بسبب علاقة أمها بأحد الأشخاص، لذا فهي تشك أن أمها ومعها هذا الشخص قد قتل أباهما، وهو الإحساس نفسه الذى تسر به إلى أخيها، وهو ما يجعله يقتل هذا الشخص عشيق الأم لنعرف بعد كل هذه الحوادث أن أحد الدوافع القوية لسلسلة العنف هذه التي كانت تحركها الابنة هي ارتباطها العاطفى الفاشل قبلاً بهذا الشخص الذى فضل أمها عليها. مجموعة من التشابكات النفسية المعقدة والتي لا نتبين تفاصيلها إلا مع النهاية، وشكل بناء النص يظهر كما لو كان يعتمد لعبة البازل فالأسرار كلها لا يتم اكتشافها، إلا مع لحظات النهاية هذا بالرغم من أن شكل الحكى يتم بطريقة الاسترجاع المسرحي عندما يقدر "أورين" أن يحكى المسكوت عنه من تاريخ عائلته "عائلة آل مانون".

● إن الأنساق المعرفية المتداخلة في التحكم الإرادى في الحركة تكون في معظم الأحيان غير واعية وبسيطة وإن كانت أحياناً مكثفة حينما يتحتم أن يتم تنفيذها على نحو مستمر كى تقود الحركة المؤداة.

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

10

عرض ملامحنا:

الالتباس بين الفضاء المسرحى والفضاء الثقافى

والفن القومى، وجماع هذه التغيرات والصور التى دارت على خشبة المسرح تتراوح فيها اللغة بين الإقصاء والاستجابة، بين التخفى والظهور، توقف فى المتفرج صمته الوجودى والقيمي ويحاول العرض فى النهاية ألا يفرق فى التشاؤم، ويراهن على المستقبل عبر الأطفال الذين يمثلون الأمل لإعادة الأمور إلى نصابها لمكافحة الغزو الثقافى وينجحون فى ذلك، ويتجلى المشهد الأخير فى تشكيل المجموعات الثلاث على هيئة الهرم وتمثل نهضة مصر بواسطة أجساد الممثلين.

لقد طرح العرض المسرحى "ملاحنا" ظاهرة العنف الرمزي الذى يتعرض له المجتمع من قبل الآخر وحوله إلى عنف مادي، ونجح فى ذلك من خلال جمالية تشكيله عبر مجموعة رائعة من الراقصين والمؤدين، إلا أن المخرج استخدم شكلاً غربياً فى تأصيله لإشكالية الهوية، وقد يرجع البعض أن غياب الكلمة نتيجة لغياب الماهية، أو -بصيغة أخرى- أن الكلمة تمثل قيمة روحية لدينا. ولكن وقع العرض فى تناقض بين الفكرة التى يطرحها وهى الغزو الثقافى والتقنية المستخدمة، بالتالى لم يطرح بديلاً على مستوى البنية المسرحية وعالم المعنى.

فى النهاية حاول العرض المسرحى "ملاحنا" أن يجعل الفن منفصلاً على المجتمع، لكن بدلاً من أن يعيد إنتاجه فقد وقع فى مضاهاته فوتوغرافيا، وقد تضخمتم مساحة الأيديولوجيا على حساب الرؤية فراح يروج للمفاهيم السائدة عن الهوية وتعامل معها بوصفها ذات خصوصية استثنائية أو مغلقة على نفسها، فى تجاهل أن الثقافة باعتبارها محصلة صراع عدة توارىخ، وأن الثقافة لا تعرف الاستقرار، حيث إن سمته الكبرى هى التوتر. لذلك لم يتجاوز العنصر الفنى رؤية المجتمعى السائد بأن هناك غازياً يريد أن يقضى على هويتنا، وقع العرض تحت أمر الأيديولوجيا العاتية تحت الأرضية الهشة وتسلسل العرض بأفكار عن واقع اختزالى شبحى، لذلك أصبح العرض المسرحى "ملاحنا" بوصفه علامة تدور من خلال منطق اتصالى مع هذا الواقع، مغفلاً منطق الاتصال - الانفصال معه، ودمر العرض المسرحى كعلامة لأنه وقع تحت أسر الصور والتأويلات ولم يسائل الوعى نفسه من خلال إغواء الخروج عن المركزية. فحاول العرض محاكاة عالم مكتمل الصنع وسابق التجهيز ساهمت فى تحقيقه. ولذلك نلمح فى العرض المباشرة والتقريرية، علاقته بالمرجع الواقعى هى علامة انفعال لا فعالية وعلامة على السكون لا الحركة.

محمد سمير الخطيب

عالم مكتمل الصنع وسابق التجهيز

وبالتالى أعاد تشكيله مرة أخرى مع الآخر الغازى حيث دخلت مجموعة فتيات من أضعف نقطة فى المسرح وهى من أمام البانوراما الأساسية حتى وصلت إلى أقوى نقطة فى المسرح وهى المنتصف فتحول الهرم / المركز إلى أخطبوط، لتبرز انتصاب أخطبوط الغزو الثقافى الذى هو مقدمة للاغتراب والشقاء الرمزي والاحتجاز الثقافى، وكشف الصراع الدائر على خشبة المسرح وعن طريق الأغاني المسوخة التى لا تعرف لها جنسية أو هوية محددة، كأن الأمر يتعلق بإرهاب ثقافى حضارى معلوم يهدف إلى تقويض الثقافة

هويتنا الثقافية، لأنه يعتمد على المتعة اللحظية وينفى التاريخ وبالتالي يدمر العلاقات الإنسانية، ويصور سطوة الغزو الثقافى - المتمثل فى جسد المرأة - على تسليع العلاقات الإنسانية التى تفقد التاريخ قيمته، بوصفه أقوى سلعة. وعند مغادرة الفتاة من على الهرم بوصفها تمثل القيمة الروحية، وخاصة أن الهرم صنع من مادة هشة وهى القماش، معناه أن الهرم كماهية فى الفراغ بدون قيمة روحية، وافتقد شكله كصفات تكسبه ماهيته كهرم يرمز للصلابة والهوية. فعندما فقد صفاته أصبحت الهوية هشة،

ترتبط كلمة "ملاح" بمعرفة صفات الشئ المراد تعيينه. لك يطرح العرض المسرحى "ملاحنا" للمخرج محمد عشرين، إشكالية فى غاية الأهمية وهى الهوية أو هويتنا التى تتعرض لهجمة معرفية من قبل الآخر. لذا فالسؤال الأساسى الذى ننطلق منه لقراءة العرض المسرحى (ملاحنا) هو كيف تعامل العرض المسرحى مع قضية ثقافية بصيغة مسرحية؟.

فى البداية، يشكل العرض المسرحى واقعاً مستقلاً بذاته، بل هو أيضاً علامة تحيل على مرجع غائب، قد يكون واقعياً أو متخيلاً. ولقد حاول المنظرون الأوائل لفن الدراما رصد علاقة المسرح بمرجعه الغائب فأسسوا لمفهوم المحاكاة والإيهام بالواقع، خاصة أن الفن يمكن أن يقدم أحداثاً ووقائع وشخصيات شبيهة بما يحدث فى الحياة الواقعية. وقد تعرضت هذه النظرة للفحص النقدي فيما بعد. لذلك لا يحال الخلط بين المسرح - بوصفه ممارسة فنية - وبين الواقع، مهما كان حجم الشبه الشكلى بينهما. فما يدركه المتفرج على الخشبة ليس واقعاً مادياً، بل هو تضعيف لهذا الواقع، وهو ما يعمل على نشوء التخيل.

لقد طرح العرض المسرحى "ملاحنا" فى البداية ظاهرة العنف الرمزي التى يعيشها المجتمع من قبل غاز يحاول أن يسلب منه خصوصيته، فنلاحظ أن العرض المسرحى يتكون من أنساق سمعية تستعيد فيها الأصوات المنطوقة مستبدلاً بها أنساقاً سمعية ترتبط بالمكان مثل الموسيقى والمؤثرات الصوتية (أغنية وقف الخلق)، وأنساقاً بصرية ترتبط بالمؤدى حيث يغلب على العرض الإيماء والرقص، بجوار الفضاء المسرحى الذى يسيطر على تشكيله قطعة، جرى توظيفها أكثر من مرة بأشكال مختلفة. يبدأ العرض المسرحى بقطعة قماش على شكل هرم يغطى المسرح بأكمله دلالة على الرمز المصرى الأصيل الشهير بالعراقة ويمثل التاريخ، حيث تقف على قمته فتاة دليلاً على القيمة الروحية وكأن تكوين الهرم هو امتداد لها والذى يمثل القيمة المادية مع وجود أغنية "وقف الخلق" لأم كلثوم، وتوجد على أرضية المسرح ثلاث مجموعات تمثل الفضاء الثقافى المصرى من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، فانصهرت فى كيان واحد يشكل هويتنا الثقافية والمنحدرة من أصول ثقافية متغايرة واستطاعت التعايش، المجموعة الأولى تمثل الصعيد، والمجموعة الثانية فتمثل النوبة، أما المجموعة الثالثة تمثل بورسعيد، حيث تقوم باستعراض رقصاتها الشعبية بصورة كرنفالية، ثم يأتى الآخر الغربى، وتقوم بأدائه فتيات بما تحمله من رمز الغواية والإغراء ويعتبر جسد المرأة رمزاً للسلعة الاستهلاكية لدى الآخر الغربى ويهدم مفهوم التاريخ الذى تتشكل منه

متعة

لحظية

ونفى

للتاريخ..

النتيجة:

تدمير

العلاقات

الإنسانية

تضخم

مساحة

الأيديولوجيا

على

حساب

الرؤية

مسرشنا 11

جريدة كل المسرحيين

● إذا كان هناك خطاب أو كلمة غير مصحوبة بتنفس فذلك يتم الإحساس به. لذا فإن مصممي الرقصات الذين أرادوا أن يجعلوا الراقصين يرقصون وهم يكتمون أنفاسهم لم يصلوا بهم إلى أداء حركات رشيقة، بينما الذين أدخلوا الإيقاع التنفسي في الرقص استطاعوا أن يخلصوا ويحرروا الجسد.

روميو وجوليت..

وفاصل للبهجة على غير المتوقع

الطوب والقتال مع عدة أشخاص بل وهزيمتهم وهو معصوب العينين مع خلفية من الموسيقى الصينية. وكل هذا ليقول لنا المخرج إننا كفريق من المهرجين نرفض الاقتتال والعنف وندينه ونسخر منه ونحتفى بالحياة وبهجتها وننتصر للحب، فنجد روميو حين يقرر الانتحار ويبتاع سما في كأس قبل الذهاب عند جوليت في المقبرة نجده «يتذوق» السم ويختبر مذاقه كذواق الطعام ثم يعطيه تقديراً متوسطاً بإشارة من يده «لأنه بديهيلاً لا يجرب أحد السم أولاً قبل تناوله»، ثم يضيف المخرج لمسة أخرى على هذه «الكأس» حين يرفعها روميو لالتقاط صورة فيتوغرافية بها ويهجم عليه بقية (الممثلين / المهرجين) لالتقاط الصور معه رافعين الكأس مقلدين فرق كرة القدم والابتسامات المنتصرة تملو وجوههم، كذلك في المقبرة حين يجرع كأس السم بلذة شديدة ثم يسرى فيه السم ليبدأ بالتلوى مع خلفية موسيقية موحية كشخص أصابه مجرد مغص بسيط لا يستدعي سوى دخول الحمام.

كذلك حين تنتحر جوليت بخنجر «مايم» هو الآخر وتقع مرتمية على صدر روميو «الميت» فيدفعها بقوة لتموت بعيداً عنه في تفصيلة هي تفصيلة مهرجين ولا موتى.

كأنما يقول لنا المخرج (لا تصدقوا أن السم سم وأن الخنجر خنجر ولا أن روميو وجوليت ماتا أو قد يموتا نبل إنه ببعضهما بعد الموت على خلفية موسيقية ناعمة وصوت عصافير وذلك حين تصطلع العائلتان وينهى الحب الحرب المريعة بينهما وينتهى العرض بأغنية تؤكد هذه المعاني وقد تكون زائدة عن الحاجة لأن الجمهور اندمج بالتصفيق لكل ممثل يظهر بعد أن أظلم المسرح ثم أضىء من أجل أغنية الخاتمة ظنا منه أنها التحية.

فشكراً لهؤلاء المهرجين الذين أعادونا سعداء بالتمثيل والرقص والغناء وموسيقى وليد سيف التي عمقت من روح البهجة والرومانسية في هذا العرض ولشادي عبد السلام الذي درب هؤلاء الممثلين الهواة لأداء أغنيات العرض التي جاءت بشكل حي.

«روميو وجوليت» عرض يستحق المشاهدة ونناشد المهتمين باحتضان ورعاية هذا العرض ولا نظن أن مسارح كالهناجر أو الطليعة أو مركز الإبداع يمكن أن يضنوا بمساحة من النور من أجل هذا العرض المتميز ليراه عشاق المسرح وعشاق التجديد لأنه عرض.. يستحق.

عبد الحميد منصور

مكونة من سبعة عشر ممثلاً داخلها ثلاث فتيات يرتدين ملابس المهرجين ولم يخرجن عن خشبة المسرح طيلة وقت العرض، يقدمن افتتاحية قصيرة بغناء حي مصحوب بموسيقى حية صنعوها بأصواتهم وإيقاعات مصاحبة بالتصفيق والخبط على أجزاء من الجسد وتنويعاً أخرى من أصوات اصطدام بعض الأشياء ببعض (خشب مع خشب، خشب من جركن بلاستيك صغير أجوف) مع استعراض حركي بسيط واقتصاد في الإضاءة، استدرجنا المخرج بكل هذه العناصر للمشاهدة كأنه يقول لنا (هذا موجز لمنهجنا في تقديم العرض) ثم إظلام تدريجي ثم إضاءة على المشهد الأول ليبدأ سير الدراما ولتتسع رقعة اللعبة.

وطوال العرض يلقي المخرج بلمساته يمتص جو الشحنة والاقتتال في المسرحية ويخفف من حدته ويبث روحاً مرحة بدلاً منها فطيلة العرض المسرحي لم نر سيفاً واحداً فكل السيوف إيماثية «مايم»، وفي تنفيذ اللحظة قتل روميو لـ «تيبالت» استعاض عن صوت ارتطام السيوف بصوت ارتطام سكينتي سفرة عاديتين واستعرض ضربة «روميو» بالسيف في بطن تيبالت من أكثر من زاوية حيث يوقف الضربة في «ستوب كادر» ثم يسرع اثنان من المهرجين بإدارة طبلية وهمية يقف عليها المتحاربان ليكررا الفعل من ثلاث زوايا أخرى مختلفة في محاكاة ساخرة لأسلوب سينما الحركة، كما أن موت تيبالت نفسه «احتضاره بالأصبع» استغرق وقتاً طويلاً جداً بالنسبة لاحتضار طعن بضربة سيف، بل إنه أخذ يتجول ويدور في المسرح ويقف ويقوم كأنه يبحث عن بقعة مناسبة يلقي بنفسه فيها كما جعل تيبالت في بداية هذا المنظر يقدم لوحة يستعرض فيها مهاراته القتالية محاكياً فنون النينجا بكسر قوالب

تفتح الستارة عن اللون الرمادي مفروشاً يكسو أرضية خشبة المسرح ويداري الكواليس التي أُلغيت باستثناء كالوس على اليمين وآخر على اليسار لدخول وخروج بعض موتيفات الديكور البسيطة وقطع الإكسسوار، ويزين هذا اللون الوردي قليلاً صغيرة منقوشة ومجموعة

مجموعة
من المهرجين
عمقوا فينا
روح البهجة
والرومانسية

اعتمد المخرج
بالكامل على
حرفية الممثل
واستغنى
عن كثير
من عناصر
اللعبة
المسرحية

كنا على موعد مع البهجة حين دعينا لمشاهدة العرض المسرحي «روميو وجوليت» مسرحية شكسبير الشهيرة، وإخراج محمد الصغير وذلك بمسرح جامعة عين شمس، والذي يقدمه فريق التمثيل بكلية الحقوق ضمن فعاليات مهرجان مسابقة التمثيل الكبرى للجامعة. فاجأنا مخرج العرض بفرجة جديدة أنعشت أبصارنا ومنبثقة من نص هو من كلاسيكيات النصوص المسرحية في العالم والذي كان السؤال مطروحاً حوله في حوارات ما قبل العرض، ترى هل من جديد يمكن أن يقدمه المخرج أو ممثله من خلال قصة الحب التراجيدية هذه؟ ومن هو روميو؟ ومن هي جوليت؟ أما الإجابة عن أسئلتنا هذه فقد استغرقت ما يقل قليلاً عن الساعة ونصف الساعة هي مدة العرض المسرحي وهو الزمن الذي قررت لجنة التحكيم ألا يتجاوزه أي عرض بالمهرجان.. وهو وقت ضيق جداً على هذه المسرحية الكلاسيكية العظيمة.

هناك وجدنا شكسبير.. وجدنا الرومانسية وجدنا كوميديا تتفجر.. وجدنا ضحكات تتردد ولكننا لم نعثر للتراجيديا على أثر ووجدنا رؤية إخراجية وفناً مسرحياً ضد الحزن، اعتمد فيه المخرج بالكامل على فن الممثل ومهاراته الحرفية متبعاً منهجاً يمد بجذوره إلى مفهوم المسرح الفقير حيث يستطيع فيه المخرج الاستغناء عن العديد من العناصر كقطع الديكور، الموسيقى، المؤثرات الصوتية، الإضاءة حتى خشبة المسرح نفسها ويقوم الممثل أثناء تواجده أمام جمهور العرض بإيجاد بدائل وحلول فنية تحل محلها. قدم محمد الصغير ذلك دون اتباع أعمى للمنهج أو استغناء كامل عن هذه العناصر فالمنهج ليس سجنناً يعتقل خيال الفنان ولأنه كان معنياً - كما بدا لنا - بخلق حالة من الإمتاع - في المقام الأول - للمشاهد وللممثل ولنفسه.

• إن الصوت بوصفه انبعاثاً من جسد يتم كبته: هذا هو على وجه التحديد مشروع الموسيقى الغربية من القرن السابع عشر حتى مطلع القرن العشرين. وممارسة القوة الفسيولوجية للصوت وقدرته على إصدار الكلمة المنطوقة وتنظيم مادتها قد تفوقت من خلال المحاكاة على صحة النغمة.

العرض يلوى عنق الأسطورة لصالح التفسير الواهى؟

طعم الصبار

أنتيجون فى ثوبها الصميدى..

مناسب وفعال فى ربط المتلقى بموضوع المسرحية.

أما عن سينوغرافيا العرض المسرحى المكونة من الخوص والخيش فبدت فقيرة ولم ينقذها غير أداء الممثلين الجيد وخاصة ذلك الأداء الذى ارتبط بمجموعة القهوة: شريف عزت، وريمون ألبير، وياسر الزنكلونى، وعبد المنعم القاضى، وهانى طاهر، وإسلام يوسف، وعمر عوض، وجسار جمال، ومحمود أحمد، ومحمد جلال، وأحمد أسامة.

أما عن الأدوار الهامة فقد لمحنا تميزاً حقيقياً لحمدى أبو العلا فى دور الشيخ دياب فقد اهتم بمخارج الألفاظ المناسبة، كما اهتم بالمكياف والحركة وكانت أدواته كلها مطوعة لخروج الشخصية بالطريقة التى تناسبها تماماً فلا يمكن أن تفوته لحظة دون أن يطعمها بطريقتها المناسبة فى الأداء والحركة، وقد نجحت المخرجة تماماً فى اختياره لهذا الدور كما رسمت الحركة بناءً على تواجده على خشبة المسرح، فهو من وجهة نظرها صاحب الوجود الطاعن الذى لابد من إظهار جبروته وأفكاره وعليه الدور الكبير فى نسج خيال المتلقى.

وفى مقابل تقف وفاء حمدى بأدائها الصارم لشخصية ورد فهى الجميلة التى تحب ابن عمها ولكنها على الجانب الآخر العنيدة التى تنفذ تعليمات الدين دون أى خوف من رب الأسرة ويبدو أنها قد تدرت بقوة على تلوين مواقفها فى تحولاتها الصادمة بحيث تأخذ الموضوع كله نحو الحق الدينى فى نفس الوقت الذى يظهر فيه مدى حبها لابن عمها.

أما باسم شريف فبرغم جهده ومحاولاته الكثيرة للتأثير على قلب المتلقى وعقله إلا أن تكوينه الجسمانى ولكنته غير المدربة بشكل كاف حالاً دون تأثيره التام على الحدث الدرامى وكان على المخرجة أن تختار له دوراً يناسب تكوينه الجسدى حتى يخرج الموضوع برمته فى صورة لائقة.

وكذا بدت إيمان شاهين فى دور ست الدار بنسجها المستمر للحكايا الموازية للحدث الأساسى لائقة تماماً بملامحها المناسبة للحدث وملابسها الموحية وصوتها الدافئ فى أداء ألوان العديد المختلفة.

أما هدى حمدى فقد أدت دور الأخت بطريقة ناعمة لا تشعر بوجودها الحقيقى وقد ظلمتها الشخصية بفقرها التكوينى من جانب المؤلفين الثلاثة فلا تكاد تشعر بأية أهمية لها فى الحدث الدرامى.

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أشنى على الممثل الذى قام بدور عليان ذلك أنه وبرغم صغر حجم شخصيته إلا أنه كان مهتماً بنسجها بالانفعالات والحركات المناسبة، وقد وجدته مبدعاً فى مشهد المقهى حينما عاد ليحكى لأصدقائه عن نية كبير الديابة فى قتله حتى يخفى فعلة (ورد) بدفن أخيه، ويعد أفضل المشاهد التى قدمتها المسرحية، فتراه حينما يتيقن من عدم مساعدة أى من أفراد ذلك المجتمع يلجأ لصاحب المقهى طالبا منه كباية شأى ثقيل فبدا وكأنه مات قبل أن يتعرض للموت الحقيقى وقد لون الممثل صوته وحركات وجهه وجسده بفعل الموت فبدا بارعاً يستحق الشناء.

أحمد خميس

صره المكمل للحالات الدرامية المتجاوزة وليس هناك شرط حقيقى فى أن تجسد كل شئ فى نفس اللحظة، كما أنها لابد وأن تدعم عرضها المسرحى بأغان مناسبة للبيئة التى تتناولها فقد كانت الأغنية التى بدأت بها العرض (ادلع يا جمل) لا تخص المجتمع الصميدى من قريب أو بعيد وبرغم الأداء البارع للشيخ بدر وفرقته فى تقديم الأغنية إلا أنها بدت لا تناسب مجتمع المسرحية المقدمة ولا تعبر عن عاداتهم وتقاليدهم، أما الأغنيات الأخرى التى قدمها الشيخ بدر فقد كانت فى مكانها تماماً خاصة حينما قال:

يادنيه الشوم خليت الأسوده ناموا
أحوجهم الوقت حدا بيت الخسيس ناموا
يستاهل اللى يبينى ع الأيام بلا أصل
أهل البلد يرحلوا وهم أساس الأصل
واللى بلا أصل على أحسن فراش ناموا
أو تلك التى يقول فيها:

ورضيت بالهم والهم مش راضى
وقد استفادت تماماً المخرجة من الأداء الحى للفرقة ودعمت المواقف والوقفات بتلوين موسيقى

بخوفهم ولامبالاتهم وعشقمهم للحكايات القديمة ومحاولاتهم الواهية للحاق بالحقيقة أو كتمانها أو حتى التغاضى عن حقوقهم الأولية ويبدو لى أن الكتاب الثلاثة فى نسجهم لهذه الشخصيات قد تمكنوا من رسم أكثر من نمط صغير وموح فى نفس الوقت ويمكنك فقط أن تقف على حدود كل شخصية وتعطيها علامتها المناسبة (فهذا يفكر دائماً فى مصلحته، وهذا يبحث عن الحق مهما تكلف من هجوم وهذا غير مبال وهذا فى حاله وهذا مصاب بمرض عصبى) هكذا تنوعت التكوينات لتغزل هذا العالم الصغير بكل دقة وإبداع.

على أن المخرجة عزة الحسينى حاولت قدر الإمكان تقديم عرض شعبى مشبع بالغناء الحى والإيقاع السريع كما أنها كانت تلمح دائماً لكشف اللعبة بأدوات الإضاءة البارزة واللهجة الصعيدية الملتوية غير أنها قدمت مناطق الحلم بطريقة سريعة لم تأخذ حقها فى البناء والتفسير فبدت واهية أمام عناصر العرض الأخرى ويبدو أنها كانت تود لو تقدم كل الألعاب المسرحية فى عرض واحد فاختلطت عندها الأساليب والاهتمامات ووجدت بعض المواقف غير مبررة وغير مؤثرة فى الحدث الرئيسى كأن تسمع غناء الطفل دون أدنى حاجة أو تشاهد زوج (ست البيت) وهو مصلوب وخارج لتوه من عقل الحكى عن الماضى.

إلا أن العرض يعد فى مجمله تحولاً كبيراً طرأ على رأس عزة الحسينى فعرضها الأخير الذى قدم فى مهرجان المخرجة المسرحية كان صاحب وجهة مغايرة تماماً لما شاهدناه فى قاعة روابط وأظن أن هذه المرة هى الأولى لعزة فى تقديم تيمات محلية صعيدية، ومن ثم فالبداية جيدة للغاية فقط تحتاج للثقة بأن الموضوع المقدم كفيل بالدفاع عن عنا

تتناول مسرحية (طعم الصبار) كثيراً من العادات والتقاليد التى تتحكم فى مصائر الناس فى جنوب الوادى، فالنص الذى كتبه كل من سيد الجنارى وعطية درديرى وخالد عبد السميع ينطوى على تيمة عامة تخص عائلة (الديابة) تلك العائلة التى يتحكم كبيرها فى كل كبيرة وصغيرة فى البلد وعلى نحو آخر قدم الكتاب الثلاثة مجموعة تيمات متجاوزة تخص تحليل أهل تلك القرية النائية فى جنوب الصعيد وأسقطوا عليهم قضايا عامة حتى يأخذ الموضوع أهميته فبدا وكأن هناك أكثر من نسيج للكتابة كونوا فيما بينهم موضوعات المسرحية.

ففى البداية نحن أمام تفسير جديد لموضوع مأساة أنتيجون ولكن التناول يظلم الأسطورة ويظلم مجتمع الصعيد معاً فالتفسير يقول بأن أحد أفراد عائلة الديابة (عسران) طالب بأرضه التى ورثها عن أبيه وحاول أن يحصل على حقه دون فائدة فلجأ للقوة وأحضر مجموعة من الرجال كى يحصل على أرضه عنوة فتصدى له عمه كبير الديابة وأخوه (حمدان) ووقع الأخوان فى معركة أودت بحياتهما معا فكان أن طالب كبير الديابة بدفن جثة حمدان الذى يدافع عن كيان العائلة وترك جثة أخيه عسران فى العراء وأقسم أن من يدفن ذلك الأخ فسوف يلقي نفس مصيره، وكانت على الجانب الآخر أختهما (ورد) التى كانت تستعد لمرسها على ابن عمها وحينما وقع الحادث الأليم تخلت عن كل شئ فى سبيل محاولتها المبررة لدفن أخيها الذى ظلم مرتين، وهنا تقع المأساة فهل ستنجح فى دفن أخيها دون أن يصيبها أدنى مكروه أم أنها بفعلتها تلك سوف تعرض نفسها للموت حتى يعيش ذلك الكبير مرفوع الرأس ويمشى قسمه على كل الناس من حوله، ولما كانت الفتاة مصممة على دفن أخيها فإن المحظور يقع وتجد نفسها أمام الموت المحتوم بالدفن حية ولا تجد من يدافع عنها من العائلة أو حتى من أهل القرية فالكلمة يخشى ذلك الكبير وينفذ كلامه دون اعتراض حقيقى وحتى ابنه الوحيد (رضوان) لا يستطيع فعل شئ لابنة عمه ويتركها للموت المحتوم؟!

ذلك التفسير لوى عنق الأسطورة فلا نحن شاهدنا وقائع تحلل تيمات الموضوع اليونانى وتحافظ على تكوينه العميق ولا نحن شاهدنا مجتمعاً صعيدياً ينفذ أعرافه وتقاليد المعنى الكامل للكلمة، فهل من الممكن أن تكون هناك جثة تترك للعراء لمجرد مطالبتها بحقوقها المكفولة؟! إن أى جثة فى الصعيد لابد من دفنها مهما ارتكبت من فواحش وموبقات وفى حالة مثل التى شاهدناها فإن الأعراف تقول بأن أهل نجع آخر يقومون بعملية الدفن ومن هنا، تم لوى عنق الموضوع مرتين!

وعلى جانب آخر يبدو أن الكتاب الثلاثة حاولوا تعميق موضوعهم الدرامى بتيمة أخرى مجاورة فكان أن قدموا لنا عن طريق حكى (ست الدار) قصة الأسطورة الفرعونية الشهيرة (إيزيس وأوزوريس) تحت مسميات وحكايا مغايرة ربما ليؤسسوا لموضوع طمع أبناء العائلة الواحدة فى بعضهم البعض وهو أمر يعضد موقف كبير الديابة الذى طمع فى أرض أخيه (سليم) المسكين صاحب الكرامات والقلب الطيب.

إلا أن نجاحهم الحقيقى كان فى رسم شخصيات أهل القرية الصغيرة ومواقفهم القليلة الموحية فهم يمثلون شريحة حقيقية لهذا المجتمع

• المخرج أحمد عبد الجليل يقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية على مسرحية "ظل الحمار" التى يقدمها لفرقة الإسكندرية القومية خلال أيام.

• إن الجسد الذى يتخفى بسرية أسفل الوجه قد تم كشفه من خلال الصفة الاهتزازية الخاصة التى تشكلها الكلمة وكذلك يشكلها الغناء والنفس والصرخات والدموع والأهات وغيرها من «أصوات» الجسد.

مسرشنا 13

جريدة كل المسرحيين

مبالغات حركية ولفظية وصراخ

ريتشارد وريتشارد ضد بيومى والجمهور أيضا (!)

العرض وسليباته، لاعتماده على المبالغات الحركية واللفظية والصراخ، فينمحي المعنى ويهرب ولا يتبقى سوى الضجيج غير المعبر فينحصر بين تنميط الشخصية الفنية وغلبة الكلاشيات الجاهزة، فتتهرب السمات المميزة أو المعبرة عن صفاتها الدرامية، كما فى دور الملك ريتشارد الثانى، الذى لعبه الممثل محمد نديم، أو بين آلية الأداء وعدم فهم منطق الشخصية، مما يؤثر على معنى الحدث تعبيريًا وانفعاليًا، كما فى أداء "عبد الرحيم علام" فى دور "دوق مويراي"، "وناتالى سمولانسكى" وهو ما يحيل المتلقى لنمط بدائى فى طرائق الأداء.

إنه أداء لا يهتم بإبراز الانفعالات البسيطة للشخصية، فيسقط فى الصراخ والتشنجات الحركية والانفعالية.

وتبقى المقدمة فى بداية العرض التى يقدمها الممثل بيومى فؤاد، التى تحدد توجه العرض، والتى يتحدث الممثل فيها عن نوعية العرض الذى سوف يقدمونه نافيا أى نوع من الإيهام المسرحى، فما سوف يقدم ما هو إلا حدودة تخص ملكاً فاسداً ومن ثم تتحول تيمة الملك ريتشارد إلى ما يشبه الأمثلة، وكان العرض يقول إن هذه هى نهاية الفساد والاستبداد.

أما فيما يتعلق بالجزء الأول للعرض، والذى يخص نص "نيكسون نيكسون" لراسل ليز، إذ يقدم بوصفه مقدمة للعرض أو "برولوجاً" منفصلاً، فليس ثمة علاقة واضحة تربطه بمبنى العرض الأساسى، سوى التعليق المبسر للحديث عن "أمريكا" وعلاقتها بالعرب، وهى تعليقات لها طابع صحفى سريع، لا تتوقف عند الظاهرة أو محاولة فهمها أو دراستها، وذلك عبر شخصيتين: الأولى تمثل "هنرى كسينجر" وهو وزير الخارجية الأمريكية فى سبعينيات القرن الماضى وشخصية تمثل الرئيس الأمريكى السابق ريتشارد نيكسون، والحديث الدائر بين الشخصيتين، يدور حول فضيحة "وترجيت" أو علاقة نيكسون بالرئيس أنور السادات فى إطار ساخر لفظياً!!! يتسم بما يمكن أن نطلق عليه تداعياً طليقاً، أو ارتجالاً غير معد مسبقاً، وهو ما ينافى طبيعة النص المسرحى بوصفه بناءً يتخذ من التكثيف والقدرة على الدلالة أسلوباً للتعبير.

عز الدين بدوى

لم تستطع
الرؤية
الإخراجية
توظيف
العناصر الفنية
للتعبير عن
معانى النص

ما يقدم
ليس إلا
حدودة
تخص ملكاً
فاسداً

أداء لا يهتم بإبراز الانفعالات البسيطة للشخصية

تعليق مبسر عن علاقة أمريكا بالعرب

بتيسير التجربة، لأنه ببساطة ضحى بأثمن ما فى فن المسرح من لغات بديلة كاللون والخامة والإضاءة، فلا يتبقى سوى الكلمة. ويبقى الأداء التمثيلى حاملاً لكل عيوب

قادر على إثراء التجربة فنياً وجمالياً، أو يتحول لمحض شارح للغة العرض الأساسية وهى النص المسرحى أن الاعتماد على تقديم عرض مسرحى، يطرح أفكار النص عبر حوار فقط

تشكيلى يترجم أفكار النص الشهير، سوى أن هذه المنطقة من الخشبة مرتفعة عن مستوى المسرح، دلالة على تمايز الملك عن بقية الحاشية على المستوى الاجتماعى، وهى ليست فكرة هامة بالنسبة للنص المسرحى، كما أن الملابس توحى بالفترة التى يدور فيها الحدث دون الاهتمام بخلق حالة من المشهدية، أو التفاصيل التشكيلية، ويبقى تاج الملك هو الموتيف الوحيد، الذى يملك القدرة لإحالة المتلقى لمنظومة الحكم التى تخص حاشية ملك مستبد.

ومن ثم لم تستطع الرؤية الإخراجية للعرض تحويل هذه العناصر الفنية كالديكور والملابس إلى أن تكون قادرة على التعبير عن معانى النص بتقنياتها الخاصة، فيتحول عنصر فنى كالديكور على سبيل المثال، لبنية تضيف أو دال

على مسرح روابط قدمت فرقة أتيليه المسرح، عرض "ريتشارد وريتشارد ضد بيومى" عن نص "ريتشارد الثانى" لشكسبير ونص "نيكسون نيكسون" لراسل ليز، عبر إعداد مسرحى وإخراج محمد عبد الخالق.

والعرض يحاول التعبير الفنى عبر نوع من المزج بين نص شكسبير ونص راسل ليز بصياغة درامية تحاول الربط بين شخصية ريتشارد الثانى وهو الملك الذى اتسم حكمه بالفساد فى كل دروب الحياة، مما أوجد مناهضين له، لتنتهى فترة حكمه بالعزل واستيلاء ابن عمه على العرش بعد أن وصل ريتشارد لمداه فى الاستبداد السياسى، التى وصلت لأبناء عمومته ومن ثم نشأت فكرة التخلص منه.

هذا هو المتن الأساسى للعرض المسرحى وهو يقدم بالأسلوب التقليدى، الذى يحاول طرح أفكاره وهواجسه المضمونية، عبر أسلوب فنى يقترب من روح النص الشكسبيرى من حيث تقديم النص دون الإخلال بنظامه البنائى، أو الأساليب الفنية التى تقدم من خلاله كالاقتصاد على مفهوم الإيهام المسرحى وتقديم الشخصية الفنية بحيث تنتج نوعاً من التوحد الفنى مع متلقيها، بأفق إيهامى، يتضح بشكل أساسى فى تأمل هذه الشخصية وهى تسير نحو مصيرها المحتوم بالسقوط وهو ما ينتج بدوره نوعاً من التوحد مع مصيرها، كما برز ذلك - أيضاً - عبر التقنية التى اعتمدها العرض، فى طرائق التعبير الأدائى والتمثلى فيضحي هذا العنصر هو الأكثر بروزاً فى هذا السياق، معتمداً على تقنية فنية تعتمد على الإيهام وتقديم الشخصية من داخلها ومحاولة الغور بداخلها، ليترجم المعنى الفنى عبر تقنية محددة فى الأداء التمثيلى، وتعطى أهمية قصوى للوضوح الحركى واللفظى، اعتماداً على طبيعة الشخصية التى يتناولها النص، برغم أن الرؤية الفنية للعرض، لم تهتم بالقدر نفسه، بأن تمد هذا الخط على استقامته فى بقية عناصره الفنية، كما فى عنصر الرؤية التشكيلية فغدت معتمدة على أساليب تنباين مع الأسلوب الإيهامى لنص شكسبير بمنطقه الإيهامى، فنلاحظ أن هذه الرؤية عبرت عن أفكارها، عبر تقسيم خشبة المسرح إلى ثلاث مناطق، المنطقة الوسطى هى التى يقدم عليها نص ريتشارد الثانى، دون وجود موتيف

• د. أشرف زكى أصدر قراراً بتولى المهندسة جمالات عبده مسئولية إدارة الخدمات الفنية بالبيت الفنى للمسرح.

• إن الصوت الخالص يتم الإحساس به بوضوح تام على أنه أكذوبة أو خدعة. فال مؤلف لا يستخدمه سوى بهدف استشهداى أو للحصول على تأثير بعينه. إنه يستغل النفس وخشونته الأصلية والقديمة.

فى " سابع أرض "

نعالُ الغريب .. تسحق أحلامنا

ممثلون يحاولون تجسيد تفاصيل العرض الكثيرة

رغبات ذلك النظام العالمى الجديد، والشباب المثقف يخرج خاوى الوفاض لا يحمل سوى انكساره وإحباطاته فى عالم ملئء بالشُرور وتطفئ عليه المادة، والآخرين البسطاء يجرون أذيال خيبتهم وأحلامهم المجهضة... ويبقى الغريب فى عالم خرب وسط أقنعة ودمى صنعها هو، ويبعث فى وجوهنا عن الوجه المناسب لكل قطاع.

"سابع أرض" عرض ملئء بالتفاصيل حاولت قدر إمكانى الإلمام بها، وقد استطاع الممثلون جميعاً أن يصوروا لنا تلك التفاصيل ويجسدونها بإتقان ومهارة، فـ "جلال عثمان" - أو الغريب - استطاع بأدائه الجاد القوى أن يشعرنا بقسوة ذلك القادم وخطورته، وضرورة التيقظ لحيل والأعيب ذلك النظام الجديد الذى لا هم له سوى السيادة والهيمنة، دون النظر إلى أية مشاعر إنسانية. فـ "جلال عثمان" يمتلك "نيرف" قوياً وقدرة أدائية عالية يستطيع من خلالها التلوين والتنويع فى الأداء إلى حد الإقناع، بالإضافة إلى حسه الكوميدي الذى كان يلوح لنا بين لحظة وأخرى. وهناك المثقف المهزوم أو "صبرى فواز" ذلك المشاكس دائماً بفنه وإحساسه المفعم والجياش، وعينييه المبرتين عن مرارة ذلك الواقع، وأزمة الإنسان المعاصر، والتي استطاع بوعيه أن يجسدها لنا من خلال أدائه فى هذا العرض الذى تراوح به بين النعومة أحياناً والحدة أحياناً أخرى. ليصور لنا أزمة المثقف فى عالم تخنقه المادة وتحكمه القوة. كما تفاجئنا "وفاء الحكيم" أو الفتاة بذلك الأداء السهل والمعبّر فى ذات الوقت، حيث ملامحها المصرية التى تمسنا من الداخل وبقوة، والتي وظفتها ببراعة لتشعرنا بالبراءة والطفولة والأنوثة المستلبة على يد العادات والتقاليد، وهيمنة الأب والنظر إلى الأنثى باعتبارها إما عاراً يجب وئده، وإما أن يكون جسدها سلعة ومتاعاً لمجتمع ذكورى غاشم. كل هذه المعانى احتواها وعى تلك الفنانة الجميلة واستطاعت أن تأخذنا إليه تماماً بأدائها السهل الممتنع. الأب أو الثرى أو المواطن البسيط خفيف الظل ذو الروح المرحّة أو من يعرف بـ "واثل أبو السعود أبهرنا حقاً بأدائه المتنوع والمغاير من حالة لأخرى حيث قدم لنا أكثر من شخصية فى ذلك العرض، وأحكم قبضته على كل منها، وجعلنا نصدق فى كل واحدة من تلك الشخصيات، كما أفضى على العرض جواً من الكوميديا التى أحياناً كانت تكسر مرارة تلك الحالة المسرحية. وهناك أيضاً "صلاح الخطيب" و "سلمى حافظ" و "محمد دياب" الذين عبروا عن تلك الشريحة من البسطاء مسلوبي الإرادة والذين تملؤهم أحلامهم، لكنهم لا يملكون تحقيقها، فكان أدائهم معبراً إلى حد كبير وفى إطار المساحة التى يتواجدون فيها..... أخيراً هنياً لـ "ناصر عبد المنعم" بهذا العرض والذى يعكس سياسته فى إدارة مسرح الغد، ويحافظ على رسالته ومنهجيته ومساندته للتجارب الشابة الطموحة.

محمد حسين

ويحولها إلى مجرد سلع تُباع وتشتري فى مزاد علنى، إلى مجرد ترس فى آلة النظام الجديد. يجردهم من كل شيء، ويفقدهم الإيمان بكل شيء، وأهم تلك الأشياء هو شعورهم بالانتماء.. الانتماء إلى الأهل.. المشاعر.. القيم.. الوطن.. فكل شيء يلفظهم وليس أمامهم سوى أن يرتمو تحت أقدام ذلك النظام الجديد. ويستسلم الجميع لمغريات النظام الجديد وأكاذيبه وتبقى عقبة واحدة وهى الإرادة / العقل / العلم / الوعى الذى يتمثل فى شخصية المثقف المهزوم "شهاب" ذلك الشاب المثقف الممتلئ بالحب والقيم والمعرفة، ولكنه يتوه بهم ومعهم فى عالم لا يعترف بهذه الأشياء، وأيضاً فهى لا تستطيع أن تقدم للبسطاء من أمثاله حلاً ولا أجوبة لغابة من الأسئلة تؤرق أحلامهم، لكنه يظل بالرغم من ذلك متمرداً ورافضاً للتشويّر ورافضاً للبيع، حتى يسلبه الغريب / النظام العالمى الجديد إرادته - تحت دعاوى مختلفة وشعارات كاذبة - ويسلبه قلمه الذى كان فى يده. ويعلق فى رقبتة لافتة كتب عليها (2 جنيه) ليصبح سلعةً مسلوية الإرادة وكأنها قد حُطِطت لَتعرض فى برواز لمن يشتري.. ويُحكم الخراب / الغريب قبضته على ذلك العالم ويفقد الجميع براءته إلا قليلاً. وحينما يكشف الغريب فى نهاية المطاف عن وجهه القبيح - ويمتهى القسوة والسفور - تصيب الجميع حالة من الذعر والكشف، ولكنه الكشف الذى يفتقر إلى الإرادة والقوة، وبالرغم من ذلك يتركون عالمهم الخرب وينسحبون فى هدوء ليصبح الدور علينا نحن / الجمهور، حيث يرمون علينا لافتات كتب عليها سعر كل واحد منا لُتُباع وتُشتري فى مزاد علنى، ويلملم كل واحد منهم جراحه وذكرياته وهزائمه وينسحب فى هدوء، فالفتاة تخرج حاملة معها دُمَاهَا أو عرائسها المصنوعة من القماش / البراءة بعد أن سلبها ذلك العالم براءتها وحولها إلى مجرد سلعة / راقصة تشبع

نظام عالمى جدير يشتري الإنسان فى محو هويته

تفاصيل أكثر بكثير من قدرة المشاهد على الإلمام بها

منها حبلاً يحكم به قبضته على فريسته - فهو يسحقهم، وهو مجرد (خيال مآتة) فى منظومة كلها دُمى، ولكنها دُمى بلا قلب، تسحق أحلام البسطاء مجرد أنها تمتلك القوة / السلطة / النفوذ... هناك الأغنياء الذين يتضررون لأن أجساد البسطاء عاقت مسيرة عجلات سياراتهم ولوثتها دماؤهم!!! عالم لا يعترف سوى بالمادة والمادة فقط... الأب الذى يجهض أحلام قلوبين تحابا لمجرد أن الشاب الذى تقدم لايئنه لا يحمل سوى العلم / العقل / الوعى فقط، وهى سلع لا سوق لها ولا سعر لها فى عالم تحكمه المادة.

أناس كهؤلاء وعالم كهذا يصبح مرتعاً وأرضاً خصبة لذلك الغريب / الخطر الأكبر / النظام العالمى الجديد، الذى يشتري كل هذه الذوات ويمحو هويتها

هذا الترس الضخم. ومما يؤكد تلك الدلالات وهذا الشعور بالانسحاق والذل الذى يمارس على ذواتنا الإنسانية، هذا الزوج من الأحذية المعلق فى سقف المسرح، والذى نجد واحداً منه مسيطراً على العالم والوجود الدراميين للشخصيات / خشية المسرح، والآخر مسيطر على العالم والوجود الواقعيين للجمهور / صالة العرض، مما يشير دلاليًا إلى أن الجمهور هو أيضاً جزء من منظومة العرض المسرحى ومن منظومة الانسحاق والهيمنة المسيطرة عليه.

كل هذه الدلالات تتزاحم فى أذهاننا وتتفاعل معنا منذ الوهلة الأولى لتتفجر فيما بعد تباعاً على يد مخرج واعٍ يمتلك أدواته الإخراجية وباقتدار، هو المخرج "سامح مجاهد" الذى استطاع - وبوعى تام- أن يبلور لنا مفاهيم ومقولات درامية ترتبط بالإنسان وبالوجود الإنسانى، بالحلم والحياة، بالموت والحرية، بالحب والانكسار.. مفاهيم صاغها نصاً عقل مزدهم ومهموم بقضايا الإنسان المعاصر وحياته فى ظل أنظمة استعمارية وسيادية تمتلك القوة، وتسعى لمحو ذواتنا

وتحويلنا إلى مجرد سلع مشبّعة، عقل المبدع "إبراهيم الحسينى" مؤلف النص المسرحى "سابع أرض" - وإن كنت آخذ عليه رغبته الملحة فى أن يقول كل شيء فى أن واحد، فجاء النص مليئاً بالتفاصيل والأفكار الكثيرة جداً وكأنه قصيدة غنائية (بمعنى الغنائية لا الطرب) تريد البوح بكل شيء - فتجدنا أمام أحلام أناس بسطاء يعيشون حياة لا آدمية، يتسولون لقمة العيش وينازعون عليها قطط الشوارع وكلابها، ولكن بداخلهم قلوب تنبض وأحلام تغازل قلوبهم، ولكنها بعيدة المنال وعصية على التحقق. هم أناس بسطاء لا يملكون سوى أحلامهم المجهضة وذواتهم المنسحقة تحت وطأة الحياة القاسية، يصطدمون بأنظمة تسيّرهم وفق مشيئتها، هناك "الشاويش" - وهو مجرد دمية معلقة على الحائط يتدلى

منذ الوهلة الأولى لنا داخل قاعة العرض بمسرح الغد، ونحن فى حالة من التفاعل والجدل القاسى مع مفردات المنظر المسرحى، حيث ينبجج المخرج المبدع "سامح مجاهد" - وبوعى تام - فى أن يضعنا داخل الحالة المسرحية لـ "سابع أرض" وذلك من خلال منظومة من العلامات والرموز ذات الدلالات الكثيرة والمتزاحمة، والتي تجعلنا نشعر بالقيّد والهيمنة التامة.. يطالعنا اللون الأبيض الذى ربما يشى بالنقاء والبراءة، لكن ثمة إزاحة قد تمت لتلك الدلالة وهذه البراءة من خلال تلك النقوش والوجوه ذات اللون الأسود، والتي تزاخمت عليه فلم يعد الأبيض / البراءة هو الجلى، وإنما تلك الوجوه المنسحقة التى رسمت عليه وتلك السيادة الطاغية للرسم السوداء التى ربما تشى بجثث ودمى. ويسيطر على المكان أيضاً عددٌ هائل من الحبال المتداخلة والمترامية والتي تمتد لمنطقة الحضور / الجمهور، وما تعكسه من إحساس بالسيطرة والهيمنة والشعور بالقيّد الذى يمارس علينا منذ الوهلة الأولى، وكأننا مقيدون بهذه الحبال أو كأننا سجناء داخلها -

حيث تأخذ شكل السياج أو القضبان - أو كأننا مربوطون بتلك الخيوط الممتدة أمامنا وحولنا. وعلى جانبي المسرح نجد مكانين ذوى دلالات خاصة، ففي الجانب الأيمن نجد مكتباً صغيراً منزوياً تتراص عليه الكتب، مما يشى بوجود عقل / فكر / إرادة / وعى ما، ولكنه مكتب صغير منزوٍ يقابله فى الجانب الآخر ركن شديد الخصوصية والضخامة والسطوة والعلو، يبدأ بسلم يؤدى إلى مكان ملئء بالرموز والدلالات، حيث نجد عدداً من الدمى المعلقة على حائطه وعدداً من الوجوه / الماسكات الملقاة، وكذلك نجد إيقاعاً ضخماً كالذى كان يستخدم فى الحروب / جونج، كما نجد سيادة لا متناهية للون الأحمر - من خلال الإضاءة المسلطة على هذا المكان - والذى يشى بالدموية والثارية الشديتين. وكأننا أمام قوتين غير متكافئتين أو أمام سؤال دلالي محير: أيهما سينتصر؟ القوة أم العقل / الوعى؟ ولكن الدمى المعلقة أمامنا تجعلنا نشعر بالانسحاق أحياناً. ويدخلنا سؤال آخر: من منا سيؤول مصيره كهذه الدمى؟ ومن منا سيعلق إلى جوارها؟؟؟

ما بين الجانبين: القوة - العقل نجد خفراً تشبه اللحد. فى اليمين نجد ركناً / حفرة / لحداً معلقاً على حائطه فستان عرس أبيض، وعلى الأرضية بعض الدمى المصنوعة من القماش كتلك التى تتعلق بها البنات فى طفولتهن، وفي منتصف المسرح نجد حفرة / لحداً آخر. وفى الخلفية نجد جداراً سحرياً أبيض - وظفه المخرج بشكل إخراجي جيد فهو تارة يستخدم كـ "سلويت" وأخرى كشق تخرج منه الرءوس والأيدى كالأفاعى، وأحياناً كثيرة كأبواب متعددة تخرج وتدخل منها الشخص الخواص الدرامية - يشق هذا الجدار الأبيض ترس كبير وضخم مثبت أعلى منتصف الجدار على أكس حر يسمح له بالدوران. وفى أسنان هذا الترس مثبتة وجوه / ماسكات عديدة الملامح مما يشعرون بالآلية وانسحاق الإنسان / الإرادة على أسنان

• الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أصدر قراراً بتجديد تعيين عزة عبد الحفيظ رئيسا للإدارة المركزية للتدريب بهيئة قصور الثقافة.

الجنون .. فنون

ملف خاص عن المسرح والجنون
أعده: هشام عبدالعزيز

بين الإيهام وكسر الإيهام.. بين التقمص الكامل واليقظة.. بين الحقيقة والحلم.. بين الواقع الخشن والمزيف الجميل.. بين العقل الجامد.. والجنون الخلاق.. بين ورقة وقلم.. بين خشبة ومتفرج.. وسط كل ذلك يذوب دائماً إنسان أكثر رقة من طائر وأكثر نعومة من لون سماء واضحة اصطالحنا جميعاً على تسميته مبدع..

المكان خشبة مسرح.. والزمان.. لا زمان.. تواطأ الجميع على عصره والقذف به إلى هاوية سحيقة وقالوا: يريد الجنون.. فليكن.. إلى الجنون.. بداية من قلم الكاتب وحتى يد العامل التي تجذب الستارة.. تصفيق حاد.. تشجيع.. تماسك أيها الفتى الذاهب إلى حيث يمكن ألا تعود.. إنها لحظتك التي تبتغيها، نقطة ضعفك المحببة، ولكنها نقطة انطلاقك إلى الأبد، وأين؟ فوق خشبة مسرح، وأمام أكف لن تكف عن التصفيق أملاً أن لا تنزل وألا يجذب العامل الستارة مرة أخرى. هل كان بريخت - وهو يكسر إيهام العرض المسرحي - يود أن يحميك من التقمص الذي يدفع بك إلى الغرق ثم الجنون؟ أم يحمي المتفرج من النوم الهادئ المستكين.. هل كان يباعد بينك وبين الحلم أم يسلحك بالعقل الخائف من مغامرة الطيران.. هل كان يثور مجتمعه أم يبني حائطاً عالياً سميكاً بينك وبين جنتك التي تود الولوج إليها عبر الساتر الشفاف الذي يحيل عالمك إلى أسئلة متتالية لا تعرف الإجابات الجاهزة والمسكوكات الجافة.. هل يمكن أن يصل الممثل على الخشبة إلى لحظته المجنونة؟ هل يستطيع أن يكون شخصاً آخر غير نفسه؟ هل يمكن أن تستحيل حياته خشبة مسرح؟ أم أن المسرح الجديد فقد جنونه وفقدت الخشبة سطوتها على روح الممثل.. ذاك المجنون الافتراضي الدائم..

فى هذا الملف حاول أن تتلمس ملامح هذه الحالة - إن كنت ممثلاً - حتى لا تخطو معجباً بنفسك إلى.. مستشفى الأمراض العقلية.

16 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

• إن التعبير اللفظي المبني في أشكاله المتغيرة الحديثة والمعاصرة يميل إلى الاتجاه طواعية نحو التركيب والوصل وليس الفصل. ونفهم من هنا تلك المحاولة اليائسة التي يكون نجاحها ثمنه إلغاء الخطاب لدمج الفاعل المتلفظ وفاعل التلطف.

عندما طارد عطيل

ديدمونة حتى ميدان الأوبرا

ويضع سمير العصفوري يده معنا على النقطة ذاتها مشيراً إلى ظهور بعض الممثلين في مقابلات تليفزيونية وهم لم يتخلصوا بعد من آثار آخر شخصية قاموا بأدائها بل ولجؤ بعض الممثلين العالميين - بعد مشاركتهم في أفلام كبرى - إلى المصحات النفسية لاستعادة ذواتهم التي ذابت في الشخصية الدرامية.

العصفوري يرى أن أية مهنة تطبع آثارها على صاحبها، فبد الحرفى تكشف مهنته، ويد النحات تحكى صراعاً مع خامة عنيفة.. وهكذا. وبالتالي فمن الوارد أن تشهد شخوص بعض الممثلين تحولات بسبب تعرض تكوينهم النفسى الأصلي للتصدع.. وهناك كثير من الممثلين الكبار يواجهون العالم بشخصيات زجاجية هشة من الداخل.

أمراض المهنة يقدم لها العصفوري صوراً وأمثلة في الممثل الكوميدي الذي يميل دائماً لإشاعة جو من البهجة الصناعية قد لا تتناسب والموقف الذي يكون متواجداً بداخله، أو ممثلاً شاباً أصيب بتضخم الذات بعد نجاح أحد أدواره لأنه "مكتوب كويس" فتتغير ضحكته ومشيبته وأسلوبه في الحياة.

الناقدة زينب منتصر تعتقد أن الممثل قد ينتقل إليه مرض في الشخصية التي يؤديها إذا مست داخله عصباً أو كان لديه نفس عقدة الشخصية ربما دون أن يدري، وبالتالي تتحرك عقده بدخله حين تتماس مع نظيرتها داخل الشخصية لأن الإنسان لا يتفاعل مع الشئ إلا لو كان معاشياً له، إلا أن ذلك ليس قاعدة عامة. في حين تؤكد الفنانة عايدة عبد العزيز عرفتها لحالات انتقلت فيها أمراض الشخصية إلى الممثل وتعرّو ذلك لعدم حرفية الممثل وقدرته على السيطرة على نفسه، وتروى كيف عملت ذات مرة مع ممثلة كبيرة تزوج زوجها - في العمل طبعاً - من غيرها لينجب ولداً مما يصيبها بالاكتئاب، وقد أصيبت الممثلة الكبيرة باكتئاب فعلاً - وليس تمثيلاً - لازمها بعد انتهاء العمل. ورغم أن البعض يعتبرون ذلك حباً للعمل فإن عايدة تراه مبالغة غير مطلوبة لأن الممثل الجيد - في رأيها - هو الذي يؤدي الشخصية دون أن يسمح لها أن تدخل إلى عقله وتسيطر عليه، ومن نافذه الطب النفسى تطل د. أمينة العازى المدرس بجامعة الأزهر على الظاهرة لتقول:

الشخصية نمط ثابت، هذا النمط هو مجموع الطرق التي يتعوّدها الشخص لإدراك النفس والعالم، وآليات التوافق كالاستجابة للضغط، والقيم المستقاة من الثقافة والأسرة والخبرات الفردية. لنصل في هذا التعريف أن الإنسان فكر وسلوك ومشاعر، والتقمص وفقاً لذلك ينقسم إلى قسمين: الأول تقمص داخلي وهو أن يعيش الممثل الشخصية كلها فكراً وسلوكاً ومشاعر وهذا ما تراه بعض التيارات شرطاً للإجادة.

والثاني هو التقمص الخارجى وفيه يقوم الشخص بدراسة الشخصية فكرها وسلوكها ومشاعرها ثم يقوم بتأدية الدور من واقع دراسته تلك ويتوقعه لتصرف الشخصية حيال المواقف المختلفة، دون أن تمتلكه الشخصية. وهذا النوع يلاقى ترحيباً من الممثلين الكبار، وقد صرح الممثل العالمى عمر الشريف ذات يوم بأنه يفضل التمثيل وفقاً لهذا المنهج.

وتفرد د. أمينة بين التقمص والمحاكاة، فالأول هو معاشية فكر وسلوك ومشاعر الشخصية بالكامل، بينما الثانى هو معاشية جزء فقط من الشخصية، أو سلوك واحد منها. وهذا الأخير قد يكون مفيداً كمحاكاة صفة جميلة في شخص يمثل قدوة والتركيز عليها حتى تصبح جزءاً من تكوين شخصية الفرد.

وتواصل د. أمينة العازى: شخصية الفرد تظل تتبلور حتى تصل لاكتمال تكوينها عند سن الثامنة عشر، وطالما تكونت الشخصية وكانت سوية فلن يؤثر عليها تقمص أى شخصية، لكن الخطورة تكمن في تقمص الممثل لأحد الأدوار دون اكتمال شخصيته الأصلية أو إذا كانت غير سوية أو تعانى من بعض الاضطرابات النفسية.

وتشبه د. أمينة الشخص المتزن نفسياً بالتمثال الصلب لا يتأثر بسهولة كما لا تثبت عليه الشوائب، بينما الشخص غير المتزن أشبه بالتمثال الطرى تكفى أية هبة ريح لإصاية تقاسيمه بالاعوجاج. وفي النهاية هناك إبداع الممثل وهو المحك في مقدرته على تجسيد أى دور مع المحافظة على شخصيته.

وتؤكد د. أمينة على أنه ليس كل شخص موهوب يصلح كممثل، فالممثل بطبيعة عمله يخترق شخصيات كثيرة ويدخل لجوانبها، لذا ينبغي قبل أن يمارس التمثيل أن يخضع لاختبارات نفسية تحدد مدى صلابة تكوينه النفسى.

وعلى الممثل أن يأخذ أجازة بين الحين والآخر ريثما يستطيع معاشية شخصيته الحقيقية. فحتى الشخصيات المتزنة قد تعلق بها بعض لوازم الشخصية، فالدور الذى قدمه الممثل النمساوى جين جوري سيبرج في فيلم "نوتردام" كان يستلزم قيامه بشهقة عند حديثه لأن الشخصية كانت لمصاب بمرض في الرئة، وقد ظل بعد انتهاء التصوير ولمدة شهرين يشهق عند تحدّثه حتى استطاع أن يتخلص من تلك اللزامة.

والتفسير العلمى لذلك أن الشخص لو ظل يمارس عادة ما لمدة 21 يوماً فإن ذلك يؤدي إلى تكوين وصلات عصبية جديدة في المخ تجعل من هذه العادة جزءاً من آليات الشخصية نفسها.

أحمد زكى

سمير العصفوري

عايدة عبدالعزيز

لأسباب قد تتعلق بطبيعة العمل أو المخرج أو الممثل نفسه.. قد يحدث أن تنقلب لعبة "التقمص" إلى عبء يؤرق أيامه ولياليه، يصل أحياناً إلى حد الإصابة بأمراض عصبية، وآلام جسدية.. في السطور التالية نتعقب "مسرحنا" لعبة التقمص وهى تتحول إلى لعنة"....

عند المخرج المسرحى الكبير سمير العصفوري كانت محطتنا الأولى لفك شفرة مصطلح "التقمص" الذى لا ينكر العصفوري أنه يسبب له إزعاجاً شديداً مفضلاً استخدام مصطلح استعارة حدود الشخصية أو قناعها، فيما يصفه المخرج محمود الألفى بأنه تجرد الممثل من ذاتيته كى يدخل فى إهاب الشخصية الدرامية، مفرقاً بين التقمص كحالة فردية، وتناميه كى يصبح حالة جماعية، تتأغماً تماماً بين فريق العمل.

د. نجاه على: الأستاذ بأكاديمية الفنون تتوقف عند الهدف الأساسى من فعل التمثيل ألا وهو إظهار الحياة على خشبة المسرح وليس خلقها بشكل حرفى، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ، على الممثل تعلم الأسلوب الذى يحقق هذا الهدف، لنر فى النهاية أفعالاً تشبه من حيث الشكل فقط، أفعال الشخصية الدرامية.

وتعرف الناقدة زينب منتصر التقمص بأنه تكتيك داخل الممثل يعمل من خلاله بوعى شديد جداً وفى ضوء دراسته لأبعاد الشخصية التى يؤديها، وتشدّد زينب منتصر على عدم كفاية الموهبة وحدها كضمانة لإتمام عملية التقمص إذ يفترض الأمر دراسة وتدريباً، وأحياناً يحتاج إلى أبحاث متعمقة حول الشخصية كما كان يفعل الراحلان محمود مرسى وأحمد زكى.

زينب منتصر تضرب مثلاً على التقمص الناجح من وجهة نظرها - بما قدمه أحمد زكى فى فيلم ناصر ١56 اعتماداً على دراسة شرائط لخطبه ورحلاته، وفى المقابل تضرب مثلاً على التقمص المرفوض بدور آخر للنجم نفسه وهو دوره فى السادات" والذى تصفه بأنه كان مجرد "صورة كربونية".

الممثل والقناع.. علاقة خطيرة

يفرق المخرج سمير العصفوري بين نوعين من الممثلين الأول يتدرب طويلاً وبصورة مكثفة على استعارة قناع الشخصية، وكان يقدم الشخصية من الخارج، ويرصد حالات توغل الممثل خلالها فى الاستعارة حتى تختفى شخصيته داخل الشخصية الدرامية التى يؤديها، مشيراً إلى المذاهب الكلاسيكية القديمة التى كانت تحبذ هذا الاندماج بين الممثل وقناعه، حتى إن بعض الممثلين كان يعجز عن "فرملة" هذا الارتباط، ويرصد العصفوري نموذجيه للممثل عميق الاستعارة لقناعه، هما الراحلان جورج أبيض ويوسف وهبى، وفى حين كان الأول يحرص على اختيار شخصيات قريبة من شخصيته الحقيقية، ويفضل الثانى شخصيات مغايرة له، فإن كليهما كان يتحول إلى شخصية أخرى تماماً، بمجرد ارتدائه ملابس الشخصية والتأهب للوقوف على خشبة المسرح.

وترفض د. نجاه على ما يقال عن أن الممثل "يعيش" فى الشخصية الدرامية لفترة بعد انتهائه من أدائها، لأن الممثل الجيد - فى رأيها - هو ذلك القادر على الخروج من الشخصية فور خروجه إلى الكواليس، مؤكدة على أن الاندماج الكامل ليس مطلوباً بالمرّة، لأنه يفقد الممثل إحساسه بما حوله وسيطرته على نفسه وهو الأمر الذى قد يتحول إلى كارثة، كأن يقتل من يلعب دور عطيل زميلته التى تؤدى شخصية ديدمونة!

النجمة عايدة عبد العزيز تتساءل: وهل التمثيل شيطان حتى نقول إن الممثل قد تلبسه الدور الفلانى؟!.. وعلى سؤالها تجيب مؤكدة أن الممثل المحترف تتزايد قدرته على السيطرة على الشخصية التى يؤديها بازدياد خبرته، فى حين أن المبتدئين قد يقعون فى أخطاء التقمص الكامل!

ويعود المخرج محمود الألفى إلى ثلاثينيات القرن الماضى ليرصد ازدهار حقبة التقمص الكامل وكيف شهد المسرح المصرى - بحسب رواية الراحل أحمد البدوى - واقعة طريفة تتمثل فى خوف الممثلة التى تؤدى دور ديدمونة من جحوظ عيني جورج أبيض الذى كان يلعب أمامها دور عطيل، ولم تجد حلاً إلا الفرار من أمامه، فما كان منه إلا أن طاردها فى الكواليس، ويتندر البعض قائلين إنه استمر فى مطاردتها حتى ميدان الأوبرا!!

الألفى يعود ليؤكد أن التقمص الكامل عادة ما يتسبب فى خسائر فادحة خاصة فى مشاهد العنف.. والذاكرة الفنية تحتفظ بحكايات لا بأس بها عن الممثل الذى اندمج فى دوره وهو يضرب زميلته بـ.. القلم.. وتكون النتيجة إصابتها إصابة خطيرة!

من الاندماج إلى الادعاء

الادعاء هو الوجه الآخر لعملية التقمص الكامل.. ويرصد العصفوري ظاهرة تتمثل فى نجوم كبار وصغار ، ينزل الواحد منهم من على خشبة المسرح مباهياً بأنه كان فى قمة اندماجه، رغم أنه قدم الدور بأسوأ شكل ممكن، لأنه - والكلام للعصفوري - نسى فى خضم ادعائه أن يمثل فعلاً، فى حين أن الدخول للقناع عملية طبيعية وبسيطة، ويتمكن الممثل منها بعد تدريبات طويلة لترويض النفس فى حين تتوقف الناقدة زينب منتصر عند لجوء الممثل بعد وصوله إلى مرحلة معينة من النجومية إلى الاستسهال، والأداء بحرفية بدلاً من الإبداع، وهنا يتحول الممثل إلى حرفى يؤدى أنماطاً جاهزة.

رحلة.. لاستعادة الذات

ومن معنى التقمص إلى أشكاله المختلفة ينتقل تحقيقنا إلى المنطقة الشائكة، أو تلك المساحة الرمادية بين الإبداع والاضطراب النفسى.. لنستمع إلى عشرات الحكايا عن الممثلين الذين أصيبوا بأمراض جسدية ونفسية نتيجة لتقمصهم شخصية درامية ما، أو لعجزهم عن الخروج من تلك الشخصية..

التقمص:
رقص
على حبال
الإبداع
والجنون

سمير العصفوري:
اهتزاز
الشخصية..

أحد أمراض مهنة
التمثيل

عايدة عبد
العزيز: قلة
الخبرة وراء
الوقوع فى فخ
التقمص الكامل

محمد عبد القادر

• محمد صابر مدير فرقة الهوساير المسرحية انتهت من وضع خطة الفرقة التى تتضمن تقديم عدد من العروض الجديدة خلال الموسم الصيفى القادم.

مسرشنا 17

جريدة كل المسرحيين

• إن مختلف أجزاء الجسد تستخدم وفقاً لخصائص شبه ثابتة. الذراعان لهما عادة حركات متواصلة، مترابطة، تشبه من هذا المنطلق، بتدفقها، الخط اللحني ومن حين لآخر من خلال شكل فضائي محدد أو متحرك نجدهما يحددان إيقاعاً.

العلاج النفسي والدراما

العلاج النفسي
بالدراما: جذور
قديمة.. تمتد
إلى التطهير
الأرسطي والمعالج
مخرج متقمص..

السيكودراما:
أشهر مثال على
التداخل بين
العلاج النفسي
والدراما

يتيح المعالج
النفسي للمريض
إعادة تشكيل
حياته عن طريق
الاستعارات
المسرحية

كيف يستطيع هذا المريض فك قيوده

العلاج النفسي بالدراما واللعب:

درس العديد من الباحثين "اللعب" وتبينوا جميعاً طبيعته المثيرة، والتمثيلية؛ ففرويد مثلاً يرى أن لعب الطفل يمثل الخطوات الأولى للنشاط الإبداعي، وأن اللعب يتيح للطفل التقليل بين مستويات مختلفة من الواقع والخيال. أما ميلاني كلين، أشهر المحللين لـ"نفسية الأطفال"، فهو يؤكد على أهمية التفكير التخيلي "كما لو كان" الذي نمارسه في أثناء اللعب.

ويعتبر بيتر سالاد اللعب هو نقطة البداية لجميع الأنشطة الدرامية. وفي السنوات الأخيرة، ركزت آن كاتناش بشدة على أهمية اللعب، وعلاقته بالعلاج النفسي بالدراما.

المؤلفات والبحوث

توجد الآن مجموعة كبيرة من المؤلفات المعنية بالناحية النظرية والتطبيقية للعلاج النفسي بالدراما. كما أن هناك اهتماماً متزايداً بهذا المجال على المستوى البحثي.

وكرر فعل طبيعي لتزايد الاهتمام بهذا المجال، أنشئت اللجنة البحثية لفنون العلاج النفسي. لمحة تاريخية عن العلاج النفسي بالدراما. بدأ ظهور الدراما كعلاج نفسي في الثقافات الغربية

يشير مصطلح العلاج النفسي بالدراما إلى تلك الأنشطة التي تتضمن قدراً من التفاهم بين المريض وبين المعالج النفسي، وفيها تحتل أهداف العلاج النفسي المرتبة الأساسية، أي أنها تكون مستهدفة في ذاتها، ولا تحدث بشكل عرضي أثناء تلك الأنشطة.

وقد استقرت الرابطة البريطانية للمعالجين النفسيين بالدراما على تعريف المصطلح على النحو التالي:

يركز العلاج النفسي بالدراما تركيزاً أساسياً على الاستخدام المتعمد للنواحي العلاجية للدراما والمسرح، وهو عبارة عن أسلوب للتمثيل يستخدم الفعل لتسهيل الإبداع، الخيال، التعلم، التبصر، والنمو.

العلاج النفسي بالدراما

عملية العلاج النفسي بالدراما لها جذور قديمة جداً، في الطقوس العلاجية بمختلف المجتمعات. وقد عرفت هذه الصلة بين الدراما والعلاج النفسي لأول مرة على يد أرسطو الذي استخدم مصطلح التطهير النفسي لأول مرة.

وهكذا، تم تفسير قدرة الدراما على إعادة تنظيم الوعي الإنساني بشكل فلسفي وبشكل فني.

ويمكن القول إن العلاقة التي تربط بين نظريات الدراما والتطبيق في العلاج النفسي بالدراما هي علاقة مستمرة ومتطورة.

العلاج النفسي بالدراما والمسرح

يمكن تشبيه المعالج النفسي عن طريق الدراما بالمخرج المتقمص، فهو يشجع مرضاه على خوض التجربة، مما يؤدي إلى تطوير قدرة الإنسان على التعبير عن المشاعر المختلفة، وزيادة بصيرته وكذا زيادة معرفته بنفسه وبالأخرين.

وتتم جلسات العلاج النفسي بالدراما عادة فيما أسماه المخرج بيتر بروك "بالفضاء الفارغ"، فعادة ما يكون لدى المريض ذكريات من سنوات حياته الأولى؛ أحلام، مخاوف من الماضي وأخرى من المستقبل. كل هذه المشاعر يمكن تجسيدها في هذا الفضاء الفارغ. حيث يتيح المعالج النفسي بالدراما لمرضاه فرصة إفراغ طاقاتهم الإبداعية من خلال الأدوار التي يلعبونها، وهكذا يتحول كل من المريض والمعالج النفسي إلى متفرج - ممثل.

وبهذا الأسلوب يتيح المعالج النفسي بالدراما للمريض فرصة تشكيل حياته باستخدام القوالب الفنية والاستعارات المسرحية.

العلاج النفسي بالدراما وعلم النفس

بما أن المداخل المختلفة للعلاج النفسي قد انبثقت من علم النفس الاجتماعي، وعلم النفس الإكلينيكي، فقد كان هناك وعي متزايد بأهمية جزئية الافتراض أو "كما لو كان" التي تعتمد عليها الدراما.

ولعل أشهر مثال على التداخل بين العلاج النفسي والدراما، هو السيكودراما التي وضعها "جاكوب مورينو"، حيث يستخدم العلاج النفسي بالدراما عدداً كبيراً من الأساليب والرؤى المشتقة من السيكودراما.

ومع ذلك يمكن القول بأن العلاج النفسي بالدراما أكثر إثارة للمشاعر نتيجة لاعتماده على استخدام الاستعارة والحبكات التخيلية بدلاً من استخدام السرد المباشر للسيرة الذاتية.

وعلى ذلك، يكون استخدام الطرق غير المباشرة هو أهم ما يميز العلاج النفسي بالدراما، إذ يساعد هذا الخيال المريض على الاندماج والتوحد مع الموقف الدرامي.

وبهذا يكون العلاج النفسي بالدراما مستوحى من أرسطو بصورة أكبر من مورينو.

ومن ناحية أخرى، فقد تأثرت مدرسة العلاج النفسي بالدراما تأثراً كبيراً بنظريات وتطبيقات الجشطالت، ونظرية النظم وغيرها.

• إن التدوين يصبح المكان الذى يغرس فيه المؤلف الجسد، متنبهاً بتحركاته المتعددة فى فضاء المسرح. ومن هذا المنطلق فإن المسرح الغنائى المعاصر قد عاد للتوافق مرة أخرى مع نوع من «التغيير والتبديل» للصوت.

18 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

تساؤلات حول الممثل والجنون

عندما تصاب "الحرباء البشرية" بمرض نفسى

عظمته وأصبحت آلية فقط فى سنين انحداره الطويلة. وقد بدأ ذلك الانحدار سريعاً جداً، فقد خضع كين واستسلم بسرعة للاستغراق فى المداينة. ولمح الناقد ويليام هازليت 1830 - 1778 فقداناً للتركيز فى موسمته الثانى فى "درودى" - 1914 1830 عندما أضاف دور مكبث المثير للجدل وروميو الكسول أغلب الوقت لأدواره الشكسبيرية وكذلك استعادة ريتشارد الثانى التى كانت مهمة فى المسرح. وكان كثيراً ما يصبح مخدراً أو مذهباً من كثرة الشراب، غالباً فى صحبة الليستون الذى أصبح متوافقاً معه بصورة خطيرة، وفقد كين كل الكبح الجسدى. ووصلت الأمور إلى مداها فى 1824 حين اكتشفت علاقته الجنسية بشارلوت كوكس زوجة عضو فى لجنة "درودى لين" 3 وقدم للمحاكمة فى يناير 1825 وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان طوال عرض ريتشارد الثالث فى 24 يناير.

هل كان ما يحدث له "مساً شيطانياً" (وما المقصود بالمشيطانى؟، أم نوعاً من الإلهام، أم حالة جنون مؤقتة أم حالة نفسية عارضة؟ وهل يمكننا أن نربط بين عبقريته كممثل وتوجهه فى تصوير الشخصيات وانتقاله المفاجئ بين "العالى والمنخفض" وبين ما حدث له من نوبات؟

ضحايا الجنون

ثم نصل إلى مثال له أهمية خاصة: جون ويلكيز بووث 1839-1865 الممثل الأمريكى، شقيق إدوين بووث - 1833 1893. ابدأ احترافه فى 1855 فى "مسرح شارع شارل فى "بالتيمور" فى دور "ريتشموند" فى ريتشارد الثالث، ولعب أدواراً مساعدة بعد ذلك لعدة مواسم، وبشكل رئيسى فى "مسرح شارع أورش" فى "فيلادلفيا" وفى "مسرح ريتشموند". وبحلول أوائل عقد الستينيات 1860 كان نجماً راسخاً للجولات المسرحية. كان موهوباً بلا شك، ومسيطرأحياناً، لكنه كان أيضاً ممثلاً غريب الأطوار وغير منضبط، وربما كان فى أفضل حالاته فى تمثيل الشخصيات الرومانسية والأبطال والأشعار الميلودراميين. وكان ظهوره فى نيويورك لأول مرة فى دور ريتشارد الثالث فى "مسرح والاك" القديم 1862 وكان آخر ظهور له هو دور "بيسكارا" فى المرتد فى "مسرح فورد"، فى واشنطن دى. سى.

فى 18 مارس 1865 وبعد شهر (14 أبريل 1865) فى نفس المسرح، قام بووث، وهو متعاطف جنوبى، باغتيال إبراهيم لنكولن 4 أثناء مشاهدة الرئيس مسرحية توم تالور، ابن عمنا الأمريكى. ربما كان دافع بووث وطنية مضللة أو رغبة

كوليردج

مارلون براندو

جون ويلكيز بووث

سارة برنار

هارليكان الغبى وكذلك الأدوار المكتملة فى فرق الريريتوار فى المدن الصغيرة والكبيرة فى أيرلندا وإنجلترا. وكان قد اكتسب بالفعل شهرة أنه يعيش حياة صاخبة ومشاعية. كان واضحاً فى ذلك الحين أن مساً شيطانياً يملك عواطفه والذى سيكون موطن قوته. وكان أن وجد بؤرة تركيزه فى هياج عطيل، وأيضاً فى نوبات الانفعال العنيفة لـ "سير جايلز أوفرريتش" فى مسرحية طريقة جديدة لدفع ديون قديمة لـ 1816 وكانت ملاحظة صامويل تالور كوليردج 1834 - 1772 أن "رؤيته وهو يمثل تشبه قراءة شكسبير يومضات من البرق"، تحوى مؤشراً هاماً لمنهج كين. لم يكن يعتمد على دراسة ثابتة للشخصية، بل كان يعمل على "نقاط" ذات دلالة بشكل مفاجئ ومُروّع. تلك التنقلات، والتحولات المفاجئة من "العالى" إلى "المنخفض" كانت مثار إلهام فى أيام

ذلك. أصيب بنوبات جنون أدت به إلى مصحة عقلية. واستمر عرضه 1200 ليلة. فهل نربط العبقرية بنوبات الجنون التى أصابته؟ للأسف المراجع لا تمدنا إلا بالقليل عن تفاصيل هذه النوبات وأسبابها.

والثال الثانى: للممثل الإنجليزى إدmond كين 1789-1833 والذى كان يجسد روح الحركة الرومانسية فى أوج اضطرابها (وعنفها). كان الابن غير الشرعى لممثلة ثانوية والتى استغلت موهبته المبكرة النضج. وربما بسبب نفوره واستيائه من دور "الطفل المعجزة"، انفصل كين عن أمه فى حوالى 1804 وقضى عشر سنوات كممثل محلى مكافح، تزوج خلالها وأنجب طفلين مات أكبرهما وهو رضيع. وكان كين، ذو الحجم الصغير، والنحيل مثل سلك، ودانك البشرة مثل غجرى (وهو ما كان يعتقد أنه كذلك أحياناً)، ماهراً كذلك كلاعب أكروبات وفنان مايم، وقادراً على تمثيل

لا شك أن هناك قوة ما يمكن وصفها بأنها خارقة للطبيعة تكمن وراء أى ممثل جيد، أو لنقل وراء أى ممثل عظيم. هذه القوة تفسر لنا الجاذبية الغامضة والسحر الخفى الذى يشع من الممثل وهو يقنعنا بأنه شخص آخر! إنها قوة نابغة من توتر مبهم بين ما هو فعلى (الممثل) وما هو خيالى (الشخصية). كلنا نعرف أن مهنة التمثيل مليئة بالازدواجية (الممثل - الأداة والعازف - والشخصية؛ على الورق والمجسدة - الواقع (مبنى المسرح والديكور، إلخ) والخيال (أحداث المسرحية والشخصيات الممثلة). كما أنها مليئة بالمتناقضات: الإلهام مقابل التكنيك، الموهبة مقابل التدريب، الإحساس مقابل التفكير، وما إلى ذلك. وتتجمع هذه المتناقضات فى صفة واحدة لا بد أن يتحلى بها الممثل: كما ذكرت فى دراسات سابقة أن يكون مثل الحرباء: كلما دخل بيئة غير لونه وفقاً لها.

والكينونة بشكل عام ترتبط بالهوية الإنسانية وبالطاقات البشرية، وبمدى من المدركات الحسية التى يكون استخدام القناع / الدخول فى شخصية أخرى/ التمثيل، وحالات الغيبوبة أو النشوة جزءاً غامضاً منها. وعلى مر العصور، كان ينظر إلى الممثلين على أنهم ليسوا أناساً مثل البشر الآخرين، فكان أحياناً يوصف بأنه أحمق، ومتلاعب بالألفاظ، وبأنه غامض فى نكاته وقارص فى مرجه، وفيلسوف ذو مزاج متقلب. فالتمثيل يعمل مع وجود حى، والممثل هو كائن حى، وتمازجهما ليس سهلاً، ومن هنا تكمن عظمة بعض الممثلين، ومن هنا تكمن احتمالية إصابة هذا البعض بـ "حالات نفسية" - ولن أقول حالات جنون. وعلى ذلك، فمن الطبيعى أن يتعرض الممثل (الحرباء البشرية) لبعض الهزات العقلية - على الأقل بشكل لحظى ومؤقت، أو على الأقل حتى تستقر طبيعة الحرباء بداخله، فتصبح متأصلة فيه وكأنه ولد بها. لكن هناك من الممثلين من سيطرت عليه تلك الهزات، فأصيب ببعض الأعراض المرضية، والتى قد لا تبين للجمهور، إلا حين تؤثر بصورة واضحة على حياة الممثل وتلون سلوكياته.

حرباء القرن التاسع عشر

المثال الأول: كوميدىان أمريكى يدعى (جورج واشنطن) ل (فايت) فوكس 1825 - 1877 اشتهر بتصويره الكاريكاتيرى لشخصيات مثل مكبث وفواست بطريقة الـ "بيرليسك". كما أنه رفع البانتومايم الأمريكى إلى مستوى شعبى لم يحدث من قبل. وقد اشتهر بعرض عنوانه همبتي دمتى، وقدم أول عرض بانتمايم أمريكى يعرض فى فصلين ولم ينافسه أحد فى

كوليردج؛
من يرى تمثيل
أدموند كينى كأنه
يقراً شكسبير
عبر ومضات البرق

عبقرى
البانتومايم
الأمريكى فى
القرن 19 نوبات
جنون انتهت به
إلى المصحة

بيتى دافيز
سوء سلوك
وخيانة وقسوة..
وفوز بالأوسكار
مرتين

● إن وجود الجسد وحضوره في النغم الموسيقي في النصف الثاني من القرن العشرين كان يعنى انطواء على الجسد مع وجوه كشيبة تساؤل دائم، نرجسية متعاظمة في أعمال مكتوبة من أجل الصوت.

مسرشنا 19

جريدة كل المسرحيين

حينما تتحول الأماكن العامة إلى مسرح وحياتك إلى عرض مسرحي

جون ويلكيز
بووث.. ممثل
اغتيال إبراهيم
لينكولن - حالة
خاصة جدا!

آرتو: مستشفى
الأمراض العقلية
بعد مسرح
القسوة.. العنف
والجنسانية
والمحرمات

استوديو
الممثلين في
نيويورك معمل
تفريغ الأمراض
النفسية

بمستودع أسلحة بواشنطن. وفي 1869 سلمت رفاته إلى عائلته. الغريب أن انتشرت بعض القصص عن وفاة بووث: فزغم أحد الكتاب أنه رآه في 1870 بينما زعم آخر أنه حصل على "مومياء" بووث بعد انتحاره في 1903 وقام بجولة عروض كارنفال مصطحباً المومياء، وسجل ذلك في كتاب عنوانه هروب وانتحار جون ويلكيز بووث 1907 وزعم البعض أنه لم يكن بووث الذي حوضر في مخزن التوباكو، بل شبيه به تحمس له لدرجة الظهور - والموت - بدلاً منه! وظهرت دراسات تؤكد هروب بووث، ووصوله إلى اليابان، ثم عودته إلى الولايات المتحدة ليموت في 1903. هل يمكن لنا أن نطلق على تصرفات بووث "حالة نفسية" أم أنه حماس سياسي؟

سارا برنار (سارا هنرييت روزين برنار) 1844 - 1923 ممثلة فرنسية، أعظم نجمة في مسرح القرن التاسع عشر الفرنسي بلا منافسة. اعتمدت شهرة سارة "الريانية" جزئياً على موهبتها العظيمة للغاية كممثلة (وبشكل ملحوظ لنقاء إلقائها)، وجزئياً على "الكاريزما" الشخصية الخاصة بها ونوع أنوثتها الخاص، وجزئياً على أسلوب حياتها المبالغ فيه، وعروضها المتميزة. وكان تركها العاصف لـ "الكوميدي فرانسيز" في 1880 ومعارضها الشهيرة كمثالة ورسامة، وتصرفاتها المتحررة، وركوبها البالون (المنطاد) الذي ارتبط بـ "فضيحة" في 1878 كل ذلك جعل الصحفيين مشغولين على الدوام (بأخبارها). هل تعتبر تصرفاتها شاذة أم أنها تصرفات شخص يسعى وراء المزيد من الشهرة حتى ولو عن طريق أن يتهم بالجنون؟ أم هي تصرفات نابعه من حالة نفسية تعترى الممثل الغارق في عدة "حالات" من الإبداع؟ هل الربط بين الكاريزما وجنون العظمة يفيدنا في هذه الحالة؟ ربما!

د. سامي صراح

في اليوم التالي حيث عالج ساقه المجروحة، وطارده فيلق من 25 جندياً حتى هناك لكنه استطاع الهرب مع بعض رفاقه. واندesh بووث لاكتشافه قلة المتعاطفين معه. وقبل أن يواصل الهرب إلى "فيرجينيا، عبر عن يأسه كتابة في جريدته في 21 أبريل، متسائلاً: "لماذا؟ لمجرد أنني فعلت ما أستحق عليه

آرتو

بيتي دافيز

في شهرة سيئة السمعة. كان لينكولن قد انتخب رئيساً في ديسمبر 1860 وفي الشهر التالي كتب بووث خطاباً شجب فيه بقوة ما اعتبره "الشمالي الذي أبطل نظام الاسترقاق" وأيد بقوة ووضوح للجنوب ولنظام العبودية! وفي 1861 انفجرت الحرب الأهلية وانسحبت إحدى عشرة ولاية من الاتحاد. وأعلن لينكولن الأحكام العرفية، وأمر بسجن المناصرين للانسحاب. ورأى كثيرون، ومنهم بووث، أن هذه الخطوة غير دستورية. وكان في جولاته المسرحية يعلن صراحته عن تعاطفه مع الجنوب وكراهيته للينكولن. وفي 1862 قبض عليه لملاحظاته ضد الحكومة. وكان لينكولن من رواد المسرح والمحبين لشكسبير بشكل خاص، وقد شاهد بووث في نوفمبر 1863 وهو يمثل في أحد مسارح واشنطن. ويقال إن بووث في لحظة معينة من العرض، قام بهز إصبعه في اتجاه لينكولن الذي كان يجلس في نفس المقصورة الرئاسية التي سيتم اغتياله فيها. وبعدها بدأ بووث بكسر ماله ووقته وجهده للتآمر لخطف لينكولن بعد إعادة انتخابه في عام 1864. وقام بجمع عصابة من المتعاطفين الجنوبيين. وفي 4 مارس 1865 حضر بووث الاحتفال بتدشين لينكولن للرئاسة الثانية، وأعلن فيما بعد أنها كانت "فرصة رائعة" لإطلاق الرصاص على لينكولن.

وفي 17 مارس علم بووث أن لينكولن سيحضر عرض إحدى المسرحيات في إحدى المستشفيات، فأعد العدة مع عصابته لاغتياله، لكن الرئيس غير خطته في اللحظة الأخيرة. وفي 11 أبريل، كان بووث وسط الناس المزدحمين خارج البيت الأبيض ليستمعوا إلى خطاب مرتجل يلقيه لينكولن من نافذته، وعندما أعلن لينكولن أنه يؤيد حق العبيد السابقين في التصويت، قال بووث إنه سيكون آخر خطاب للرئيس، وكتب في جريدته: "قضيتنا كادت أن تخسر. لا بد من عمل شيء حاسم وعظيم" وفور علمه بحضور الرئيس وزوجته حضور المسرحية أعد خطته للاغتيال: وضع حصاناً بانتظاره خارج المسرح، ورسم خريطة لطريق هروبه. كان ينو اغتيال جنرال الاتحاد مع لينكولن. فقد كان يأمل في إحداث فوضى عارمة بحيث يتم حل الاتحاد والحكومة الفيدرالية، وتستمر الحرب التي كانت قد توقفت.

ولأن بووث كان صديقاً لمالك المسرح ومديره، فقد كان يسمح له بالدخول والخروج في أي وقت. وعلى ذلك، في العاشرة مساءً، وأثناء عرض المسرحية تسلل بووث إلى مقصورة الرئيس وأطلق على رأسه الرصاص من الخلف. وحاول الهرب، لكن أحد الجنرالات حاول منعه. وقد أصيب بووث بجرح وسقط من المقصورة إلى خشبة المسرح، وجرح ساقه بسبب اصطدامه بسارية علم. وسمعه الشهود وهو يصيح باللاتينية من فوق خشبة المسرح: "هكذا مع الطغاة دائماً"، وهو شعار ولاية "فيرجينيا". وأضاف آخرون أنه قال: "لقد تم الانتقام للجنوب!" ووسط الفوضى، استطاع بووث الهرب من باب خشبة المسرح إلى زقاقه حيث امتطى جواده ووصل به إلى بلده "ماريلاند"

● فرقة مسرح جمعية روح الشباب بمنشأة ناصر شاركت مؤخراً في فعاليات مهرجان مسرح الشارع الذي نظمه الإيجيزويت بعرض مسرحي من إخراج على سمير.

الجنون الخلاق

المحاورة الأولى

- المفهوم الكلاسيكى -

أفلاطون "الشاعر مخلوق لطيف، سام ومقدس، غير قادر على التأليف حتى يصبح ممسوساً مغيب العقل، فاقد الرشـد" الشاعر هنا ليس بمعناه الحرفى ولكنه ينسحب على المبدع / الفنان بمفهومه الحديث.

- محاورة أيون -

سقراط "إن أعظم نعمنا تأتي من خلال الجنون، إذا كان هذا الجنون من قبل الآلهة. (بافتراض أربعة أنواع من الجنون الإلهي"، الجنون التنبؤى الذى يجئ من أبولو، والجنون الشعيرى أو الطقسى الذى يرعاه ديونيسوس، والجنون الشعيرى الذى توحى به ربات الفنون والجنون الحسى الذى تسببه أفروديت وإيروس".

محاورة فايدروس

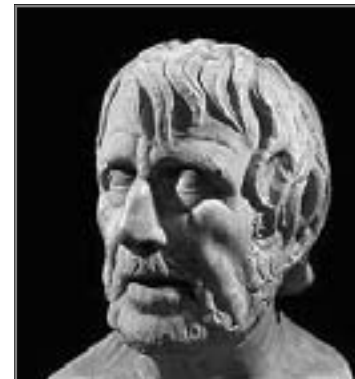
أفلاطون إن "الشاعر متى جلس على الحامل الثلاثى لربات الفنون، لا يكون فى وعيه ولكنه كينبوع يدع ما يرد إلى رأسه يتدفق طليقا"

- كتاب القوانين -

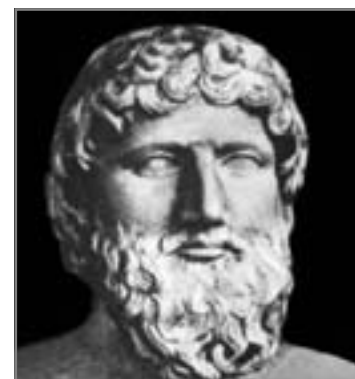
سقراط "هو المس أو الاستحواذ، والجنون

صمويل بتلر

سينيكا

أفلاطون

الذى يأتي من ربات الفنون والذى يتملك النفس الرقيقة التى لم تمس، موقظاً ومثيراً إياها فى جنون بقصيدة غنائية وبأنواع من الشعر (....) لكن كل من يأتى إلى أبواب الفن سيجعل منه شاعراً جيداً، يكون هو نفسه مجذباً، فشعر ذى العقل السليم يميزه ويتفوق عليه شعر الجنون"

- محاورة فايدروس -

أرسطو (مختلفاً مع هذا الفهم) "الشعر إنما هو عمل رجل موهوب بالفطرة، أكثر من كونه عمل رجل مجنون فالموهوبون قابلون للتكيف، بينما المجانين غائبو العقل" - فن الشعر - 17

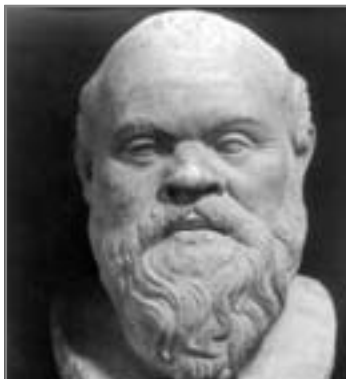
هوارس "ولأن ديمقريطس يعتقد أن الموهبة الفطرية نعمة أكبر بكثير من الفن الهزيل ولأنه يحظر جيل هليكون 2 على عقلاء الشعراء فإن الكثيرين لا يعنون بقص أظافرهم أو لحاهم، بل إنهم يبحثون عن الأماكن الموحشة ويتجنبون طهارة الأبدان".

- فن الشعر -

2جبل يعلكون فى جنوب اليونان مقر ربات الفنون التسع للمهمات، أرسطو "إن العقلاء من الناس يخشون الاقتراب من شاعر مجنون، ويتجنبونه تجنبهم للوباء (....) ولو كان يهيم على وجهه وشعره الجليل يتدفق منه، ثم سقط فى بئر أو حفرة فلن يكلف أحد نفسه بجذبة مهما طال صراخه طالبا النجدة. ولكن لو مد إليه أحد حبلاً فسأقول له من أدراك أنه لم يلق نفسه عمداً؟ ألا يحتمل أنه لا يريد من أحد أن ينقذه؟.

ولسوف أحكى لكم عن موت شاعر صقلى، إن أبناء دوقليس وقد أراد من الناس الاعتقاد فيه بأنه خالد، ألقى بنفسه رابط الجاش فى بركان أتنا المتقد، فأتىحوا للشعراء أن يكون لهم الحق فى أن يدمروا أنفسهم".

- فن الشعر -

سقراط

توماس زاز

سينيكا: "أبدأ لا توجد موهبة عظيمة دون مس من جنون"

- محاورة سكيثا النفس -

(وهذا يؤكد ما قلته يا سيدى) فى نص المشكلات "هؤلاء الذين بهم قدر من السوداء الباردة، يصيرون بلداء حمقى، أما من تغمرهم السوداء الحارة، فإنهم يصيرون مجانين أو باهرى الذكاء، ومدلهين بالحـب، أو يتحولون بسهولة إلى الغضب والشهوة. والبعض يصير أكثر ثرثرة، وكثيرون أيضاً - إذا بلغت هذه الحرارة مستقر الذكاء لديهم - يتأثرون بنوبات من الجنون أو المس، وهى النوبات التى تفسر ظاهرة العرافات أو الكهان وكل الناس الموهوبين، حين يتأثرون بالمرض، ولكن بالحساسية الفطرية، وكان ماراكوس السيراكوزى حين يغيب عن عقله يصبح شاعراً أفضل .

أرسطو (لم أقل هذا مطلقاً وهذا النص الذى أوردته نسب إلى خطأ)

المحاورة الثانية

- المفهوم الحديث -

شكسبير "المجنون والعاشق والشاعر يؤلف الخيال بينهم أجمعين"

- حلم ليلة صيف -

"الحب مجرد جنون، وأنا أقول لكم إنه يستحق أن يجلس فى بيت مظلم ويجلد كالمجانين"

- كما تهواه -

مورو دى تور: "إن الاستعدادات العقلية التى تعمل بطريقة يصبح معها إنساناً متميزاً عن الآخرين بأصالة فكره، أو بفطنته أو بغرابة أطواره، أو بقوة عاطفته الجامحة "أو بذكاؤه الفائق، إنما نشأت كلها من نفس الأسباب العضوية مثل المشكلات الأخلاقية المتنوعة التى نسميها الآن "المشكلات العقلية" التى يعبر عنها الجنون والبله تعبيراً كاملاً".

تشيزار لومروزو

"إن العبقرية هى ذهان انحلالى حقيقى". كثرة ظهور العبقرية بين المجاذيب، وكثرة المجاذيب بين العباقرة"

أسكيرول "لقد قال دريد أتوننا إن أصحاب العبقرية والمجانين شديداً القرب من بعضهم البعض، وإذا كان معنى هذا أن الذين يتمتعون بخيال نشط جداً ومضطرب جداً ولديهم أفكار رفيعة جداً أو متقلبة جداً يبدون شيئاً من التشابه مع المجانين، فإن هذا صحيح ولكن إذا كان المعنى المقصود هو أن الذكاء العظيم يخلق الاستعداد للجنون، فإن هذا خلط. فأعظم العباقرة فى العلوم والفنون وأكبر الشعراء وأنبيأ الموهوبين من المصورين. قد احتفظوا بسلامة عقولهم إلى أرذل العمر.

وإذا كان أحد قد رأى (مبدعين) وقد أصابهم مرض عقلى، فإن الذى حدث فى

تشارلز لامب

الواقع، أن هؤلاء الناس فى ذروة خيالهم أعتقد بالنشاط قد ساروا فى حياتهم من النقيض إلى النقيض، لقد كانوا أكثر من غيرهم من الناس عرضة لأن تؤدى بهم شخصياتهم إلى مثل هذا الوضع.

تشارلز لامب

(أنا) "بعيدة جداً عن موقف القائلين بأن الموهبة العظيمة أن العبقرية بأسلوبنا المعاصر فى الكلام ملازمة بالضرورة للجنون، فإن أعظم الموهوبين على النقيض من ذلك، هم دائماً أعقل الكتاب، ومن المستحيل على العقل أن يتصور أن شكسبير كان مجنوناً".

أسكيرول (معك حق يا سيدى ولكن) السبب فى فقدانهم لعقولهم لا يرجع مطلقاً إلى أنهم مارسوا ذكاهم كما لا ينبغى مطلقاً، أن تلقى اللوم على أعتاب العلم أو الفن أو الأدب، فـالذين وهبوا قدرات عظيمة فى الفكر أو الخيال يشعرون بالحاجة الشديدة إلى إثارة أحاسيسهم، وتحت إلحاح الحاجة الشديدة إلى هذا الشعور، يستسلم معظم (المبدعين) فى أسلوب حياتهم لكثير من التجاوزات التى تعتبر بالنسبة لهم، أكثر من الدراسة المفرطة، هى العلة الحقيقية للجنون.

بورتير: "مع الرومانسية بطبيعة الحال توثقت عرى الرباط بين الجنون والموهبة الفنية واسترد طبيعته كتجربة من تجارب الحياة الشخصية.

بيكو (وأؤكد على ذلك) "أن نسبة كبيرة من العباقرة الرومانسيين بوجه خاص أدوا دوراً أساسياً فى عقولهم غير ضحايا، كما أوجدوا عن قصد أو غير قصد انطباعاتهم فى فرض الآخرين عليه صفة الجنون، وقد أضفى الهوس على العبقري خاصية غامضة وغير قابلة للتفسير، ساعدت على تميزه عن الإنسان النمطى والبرجوازي وغير المتحضر، والأهم من ذلك أنها ميزته عن صاحب الموهبة فحسب. ولعل الفنانين والكتاب الرومانسيين لا يزالون يحنون لتلك الفكرة.

هنرى موديزلى (أختلف مع هذا التصور) "الحقيقة التى لا يرقى إليها الشك، هى أنه حيث توجد سمة وراثية فى أسرة ما، فإن أحد أعضائها قد يظهر عبقرية ضخمة، بينما يكون عضو آخر مجنوناً أو مصاباً بالصرع. ولكن هذه الحقيقة لا تثبت فى الحالتين أكثر من وجود حساسية طبيعية شديدة فى التكوين العصبى. وإن هذه الحساسية قد اختلفت فى كل حالة تحت تأثير الظروف الخارجية أو الحالات الداخلية".

فرانسيس جالتون (ولتعميق تلك الفكرة أقول) "لم تكن العبقرية صفة خاصة، ولكنها قدرة فطرية، وأعنى بالقدرة الفطرية خصائص العقل والمزاج التى تحفز الإنسان وتؤله لآداء أعمال تؤدى به إلى الشهرة (....) والقوة الطافية لإنجاز أعمال شاقفة للغاية (....) والطبيعة التى لو تركت لنفسها فإنما - مدفوعة بمنبه باطنى (....) وقليل هم الذين اكتسبوا سمة رفيعة بامتلاك هذه المواهب الخاصة"

كرتشتمر "إن العبقري من وجهة النظر البيولوجية البحتة، يعد حالة شديدة الخصوصية فى الجنس البشرى، ومثل هذا (....) يبدى ميلاً قوياً للانحلال (....) والمرض العقلى - وبصفة خاصة تلك الحالات الصعبة التى تقع على حدود المرض العقلى - هو بلا جدال أكثر ظهوراً بين أصحاب العبقرية (....) ومثل هؤلاء الناس هم أكثر تعرضاً لأنواع الذهان والعصاب والأمراض النفسية (....) ويعتبر

سينيكا: أبداً لا

توجد موهبة

عظيمة دون مس

من جنون

الحب مجرد

جنون يستحق

أن يجلس

فى بيت مظلم

ويجلد

أعظم العباقرة

وأكبر الشعراء وأنبيأ

الموهوبين احتفظوا

بسلامة عقولهم

إلى أرذل العمر

● إن بعض الممثلين الذين ليس لديهم أى وعى بأجسادهم يجدون أنفسهم فى مواجهة مشاكل صوتية أحياناً ما تكون بلا حل. فصوت الممثل هو الموجه الذى يتجسد من خلاله نص المؤلف وهو الموصل للفكرة والإحساس.

مسرشنا 21

جريدة كل المسرحيين

الفطرة غير
المألوفة عند
العابقة والفطرة
الطبيعية السليمة
عند بقية الناس
كالزوج والزوجة
فى شجار دائم

لا تتوقف القدرة
العقلية العالية
على الشذوذ
النفسى فحالات
الذهان والفصام
بوجه خاص ضارة
بالقدرة الإبداعية

المظهر الإبداعى
للحياة يستعصى
على كل
محاولات
الصياغة العقلية

كارل يونج

مارسل بروس

فرويد

هنرى مودزلى

فرانسيس جالتون

ميشيل فوكو

التحليلى صبغة علمية مزيفة عن طريق وصف وتشخيص الحالة بأسلوب طبي، وتشبيهها بالأمراض الجسدية العادية. وبينما يتظاهر هذا التشخيص بأنه يتعاطف مع المريض فإنه فى الحقيقة يدفع المريض بصفة كريمة، ويجعله فى نظر الآخرين خطراً مادياً أو معنوياً أو فكرياً، ويجعله بالتالى مذنباً أو خاطئاً، ويأتى بعد ذلك دور التشريع بحرمان المرضى من حقوقهم القانونية، ومن حريتهم وإنشاء مستشفيات لحجزهم وتقيد حرياتهم وظهور وظيفة الطبيب النفسى. وتلك هى الوسائل الاجتماعية - القانونية - التى يتحقق من خلالها (تصنيع الجنون) ميشيل فوكو (نعم أقر زاز على تصوره) "تم توظيف علم النفس بشكل سئ لخدمة أغراض اجتماعية معينة، والتى بمقتضاها يحكم فيها "النظام" قبضته على عملية تصنيع العقلية العامة أو تصنيع الذوق وتحويل كل الصراعات أو الموضات إلى سلع فكرية ومعنوية أو مادية لإجبار كل أبناء المجتمع أو قطاعات واسعة منه على إيقاع ما تريده القوى الحاكمة (الحزب الشمولى، المؤسسة الاقتصادية، الديكتاتور.. إلخ). بحيث يفقد الناس حريتهم وقدراتهم على اختيار أفكارهم أو عقائدهم أو حتى ملابسهم وأثاثهم وأدوات بيوتهم. حتى يمكن القول: إن تصنيع العقل فى هذه الحالة يعادل تصنيع الجنون".

عاطف أبودوح

أخطأ فى معاملة الفنان على أنه عصابى يهرب من الواقع عن طريق إشباع بديل. فرويد افترض أن يكون محتوى عمل الفنان عصابيا لأن الفنان نفسه عصابى وهذا ما اختلف معه وأوافقه على نحو آخر. مع التسليم بأن الشاعر عصابى على نحو فريد، فما هو بالقطع غير عصابى ولا يوحى فى الواقع بشئ سوى الصفة، هو قدرته على استغلال عصابيته (....) ومن الخطأ فيما أعتقد، أن نبحت عن جذور مقدرة الفنان ومصدر عبقريته فى العصيان".

جورج بيكرنج (اختلف معكم وأتفق مع فهم فرويد) "إن الانفعال هو الصفة الرئيسية التى أرى أنها تربط أنواع العصاب النفسى للشخصيات التى أصفها هنا بالعمل الخلاق الذى أدى بهم إلى الشهرة. وينشأ العصاب النفسى من صراع قائم بين الرغبة وبين محاولة تحقيقها.

وكلما ازدادت الرغبة انتقاداً، زاد احتمال أن يؤدى دور الحافز للتطهير العقلى الذى ينتج عنه عمل خلاق عظيم. ويبدو أن هذا هو أساس العلاقة بين العصيان النفسى وبين الإبداع.

وباختصار، يمثل العصيان النفسى انفعالا مكبوتاً. ولا يعبر العمل الخلاق العظيم عن انفعال متحقق".

سليتر "إن العمل الخلاق يصدر عن العناصر النشيطة والصحية للشخصية. والسمات السيكوباتية يمكن أن تضاف على العمل طابعاً أولوياً خاصاً. وعمليات التثبيت العصابية قد تؤدى إلى اختيار مادة من نوع خاص للعمل عليها وتطويرها، وقد تجبر الأحزان والمحن الفنانين على البحث عن طريقة خلاقة تساعد على التطهير. لكن العمل الخلاق نفسه ينبثق من القوة لا من الضعف".

توماس زاز (كل هذا هراء) "إن المجتمعات تحتاج عادة إلى إيجاد فصيلة معزولة ومكروهة يعلق المجتمع عليها نتائج انحرافات، وفى الأزمنة الماضية كانت هذه الفصائل تتكون من المصابين بمرض البرص أو الجذام أو الزهري، أو (أعداء الشمس) وغيرهم.

وفى العصور الوسطى أضيف إليهم السحرة والمشعوذون. إن صفة الجنون أو الاختلال العقلى أو النفسى تعتمد على مفهوم أضفت عليه ممارسة علم النفس

ومعظم الشعر الغنائى والدراما بنوعيهما وهى المأساة والملهاة. ومهما تنوع الشكل الفنى لهذه الأعمال، فإن مضامينها مستمدة دائماً من مجال التجربة الإنسانية الواعية، أو إذا شئنا من الواقع النفسى المائل للحياة....

فرويد (سيدى كلامك لا يتسم بالدقة المطلوبة) "إن الشخص السعيد لا يحلم أبداً، وإنما يحلم من هو غير راض (أو غير مشبع)، فالقوى المحركة للخيالات هى رغبات غير مشبعة، وكل خيال على حدة، إنما هو تحقيق لرغبة أو تعديل لواقع لا يشبع حاجتنا، إن الخيال وما يصاحبه من أحلام يقظة وهلوسة وسيلة طفولية وغير واقعية للاتصال بعالم قائم على مبدأ اللذة أكثر من قيامه على مبدأ الواقع. وتصور أن الطفل فى البداية، يهلوس بكل ما يريد ثم يهجر بالتدريج الخيال المحلق للرغبات لصالح التفكير العقلانى".

كارل يونج (سيدى دعنى أوضح وجهة نظرى على نحو أكثر تفصيلاً)

"إن الفجوة التى تفصل بين النوع الأول والنوع الثانى كما فى "فاوست" جوته، تبرز الفرق بين النمطين النفسى والكشفى للإبداع الفنى، فهنا: أى النوع الثانى، يعكس كل الأوضاع والتجربة التى تقدم مادة للتعبير الفنى لم تعد تجربة مألوفة، فهى شئ غريب يستمد وجوده من مخزون العقل البشرى، وكأنما برزت من عصور سابقة على ظهور الإنسان أو من عالم أسمى من عالم البشر يتصارع فيه النور والظلام".

سيجموند فرويد - (اختلف معك تماماً) "إن عدم حصول الإشباع المتوقع، وتجربة خيبة الأمل المترتبة عليه، هى التى أدت إلى التخلّى عن الانغماس فى محاولة الإشباع هذه عن طريق الهلوسة. وبدلاً من ذلك اضطر الجهاز النفسى إلى اتخاذ قرار بتكوين تصور عن الظروف الواقعية فى العالم الخارجى ومحاولة إحداث تغيير حقيقى فى هذه الظروف. وبذلك وضع مبدأً جديداً للأداء العقلى. ولم يعد ما يقدم للعقل هو السار بل هو الواقعى حتى لو لم يكن ساراً، وقد ثبت أن تكوين مبدأ الواقع كان خطوة مهمة".

يوني (سيدى لا أتفق معك) "إن المظهر الإبداعى للحياة الذى يجد أوضح تعبير عنه فى الفن، يستعصى على كل محاولات الصياغة العقلية، ذلك لأن أى رد فعل على مثير من المثيرات يمكن تفسيره سببياً بيسر، أما الفعل الخلاق، وهو النقيض الكامل لرد الفعل المحض، فسيظل إلى الأبد مستعصياً على ذهن البشرى".

روجر فراى (أتفق معك يا سيدى وأختلف مع فرويد) "إن للمبدع من حيث هو فنان أهدافاً أخرى غير رغبته (....) والبهجة التى يشعر بها ليست لذلك مرتبطة مباشرة بالليبدو (مبدأ اللذة) إنما على العكس من ذلك مستمدة من تأمل العلاقات الشكلية وما بينهما من توافق، تلك هى مظاهر الإبداع الفنى التى تتوقف عليها فى المقام الأول أية عظمة".

رد تريلينج (أوافقك يا سيدى) "ومن المدهش أن فرويد فى أعماله الأولى قد

التحلل الداخلى للبنية العقلية بالنسبة لبعض أنماط العباقة بداية لا مفر منها، إن العامل السيكوباتى - النفسى المرضى - جزء جوهرى وضرورى، وربما الحافز الأساسى لكل أشكال الإبداع".

فرانسس جالتون - (أتفق معك يا سيدى) وهى أن العبقريّة تنتقل بصورة مستمرة فى العائلات، وقد انتابتنى الدهشة عندما اكتشفت ظهور الهوس أو البله بكثرة بين الأقارب الأدينى لأناس يتمتعون بقدرة غير عادية. فالغالون فى حماستهم والمفردون فى نشاطهم العقلى، لا بد أن تكون أمخاخهم فى الغالب شديدة الاحتياج غريبة الأطوار (....) ومن المحتمل أن يتعرضوا للجنون فى بعض الأحيان وربما أصابهم الانهيار تماماً".

مارسل بروس (يا سيدى) "إن عبقريّة الفنان تشبه درجات الحرارة شديدة الارتفاع التى لها القدرة على تفكيك تجمعات الذرات ثم تجميعها مرة أخرى فى ترتيب مختلف كلية ومطابقاً لنمط آخر".

فرانسس جالتون "أفهم هذا على نحو مختلف نسبياً".

"إذا كانت العبقريّة تعنى شعوراً بالإلهام أو بتدافع الأفكار من مصادر يبدو عليها أنها خارقة للطبيعة، أو إذا كانت تعنى الرغبة المضطربة العارمة فى تحقيق أى هدف محدد، فإن ذلك يكون قريباً بصورة خطيرة من الأصوات التى نصيهم. إن العبقريّة فى مثل هذه الحالات لن تكون ملكة عقلية سليمة، وأن يكون من المرغوب فيه العمل على المحافظة عليها عن طريق الوراثة".

صمويل بتلر - (فى ظنى) "تدل العبقريّة على التغيير" هو الاشتياق إلى عالم آخر جديد، ولهذا يشك فيها العالم القديم أنها تفسد النظام، وتزعزع العادات والتقاليد، ولهذا فهى لا أخلاقية (....) إن الفطرة غير المألوفة عند العباقة، والفطرة الطبيعية السليمة عند بقية الناس، هى كالزوج والزوجة دائماً فى شجار دائماً، العبقريّة شئ يبعث على الضيق، ومن واجب المدارس والكليات وضع حد لها بنصب الفخاخ المناسبة فى طريقها".

أدلة يودا (سادتى) "لا توجد علاقة محددة بين القدرة الإبداعية الفائقة وبين الصحة العقلية أو المرض العقلى، وليس هناك دليل يدعم الافتراض القائل بأن ظهور القدرة العقلية العالية يتوقف على الشذوذ النفسى (....) وقد ثبت أن حالات الذهان والفصام بوجه خاص، ضارة بالقدرة الإبداعية".

المحاورة الثالثة

المفهوم السيكلوجى

سيجموند فرويد (اختلف معك يا سيدتى) "إن الفنان انطوائى من حيث المبدأ، وهو ليس بعيداً عن العصاب. إنه واقع تحت قهر الحاجات الغريزية المتزايدة القوة، وهو يرغب فى أن ينال الشرف والقوة والثروة والشهرة وحب النساء، ولكنه يفتقر إلى الوسائل التى تعينه على إشباع هذه الحاجات. ونتيجة لذلك فإنه ينسحب من الواقع شأنه شأن أى إنسان آخر يعانى من عدم الإشباع، ويحول كل اهتمامه ونشاطه الحيوى كذلك إلى عالم خيالى يعبر عن الرغبة، وهو طريق قد يؤدى إلى العصاب. الفنان لديه قدرة عظيمة على التسامى وعلى التراخى بدرجة معينة فى عمليات كبت صراعاته الانفعالية، وبخاصة الإثارات الجنسية المفرطة فى شدتها، بحيث يجد متنفساً لها ويستخدمها فى مجالات أخرى".

كارل يونج - (وأنا أختلف معك تماماً) لأنى "أميز بين نوعين من الإبداع الفنى، وهو الإبداع السيكلوجى والإبداع الكشفى، وينتمى إلى النوع الأول كل الروايات التى تتناول الحب ويحوط الأسرة والجريمة والمجتمع. إلى جانب الشعر التعليمى

● الفنان سليمان عيد انضم إلى مجموعة عمل العرض المسرحى "السلطان الحائر" للمخرج عصام نجاتى، إنتاج المسرح الحديث.

● إذا كان الجسد قد استعاد مكانته في العلوم والممارسات الجسدية فإنه كثيراً ما يغيب في التدريب الصوتي، إلا أنه منذ اللحظة التي لا يكون فيها الجسد في حالة رنين فإن الصوت لا يعود طبيعياً.

22 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

اضطراب الشخصية وفوضى الأداء

ضرورة التنويه بأنه لا توجد شخصية إنسانية تكون انبساطية فقط معظم الوقت ولا انطوائية معظم الوقت، كل ما هنالك هو أن الطابع المميزه للشخص والسلوكيات الغالبة عليه في مواقف عدة هي ما تضعه فيها ضمن هذا النمط أو ذاك.

الانفعالية: حيث يتسم الأشخاص المرتفعون في الانفعالية بالنشاط الزائد في كل استجاباتهم الوجدانية والعاطفية، فيشعرون بالخوف والقلق وسرعة الاستثارة والأعراض الهستيرية على نحو كبير، لكنهم يتسمون أيضاً بالقدرة على التقمص أو التوحد والتفهم الوجداني المرتفع، ومن ثم فهم حساسون لمشاعر الآخرين بدرجة كبيرة، كما أنهم قادرون على التوحد مع الشخصيات التي يؤدونها على نحو يتسم بالاتساق والقبالية للتصديق.

الإثارية: وهي صفة ترتبط بالخاصية السابقة، ونعني بالإثارية البحث عن التنبيه الدائم، فالممثل البارع يسعى دوماً لأن يستثير حواس الجمهور وانفعالاته وأفكاره فنجد الاندفاع وعدم الانصياع للمعايير الاجتماعية وعدم التعاطف مع الآخرين، رغم ما قد يلعبه الممثلون من أدوار مسرحية أو تليفزيونية.. إلخ تتسم بالرومانسية والرفقة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والإنسانية هكذا وجدنا بعض الممثلين الذين يتورطون في قضايا خاصة بالمخدرات أو العنف أو حوادث السيارات أو حتى القتل.

العصابية: يميل الممثلون عموماً لأن يكونوا انبساطيين وانفعاليين، مع وجود نزعات خاصة بالاندفاعية والاستعراضية، لكن عامل الخبرة قد يلعب دوراً مهماً هنا، وذلك لأنه مع تزايد خبرة الممثل بعالم الدراما والعرض والأداء قد يميل لأنه يصبح أكثر من التأملين والانطوائيين والاكثابين، فإذا تجاوزه الزمن وتجاوزته الأدوار، وأصبحت هناك أجيال جديدة تحتل الخشبة، وأصبح هو موجوداً في زوايا النسيان أو أصبح يؤدي أدواراً لا تتقن الآخرين ويسخر منها النقاد أو أصبح غير قادر على الاعتراف بمرور الزمن، بل يقوم بمحاولات مستميتة لإيقافه وتشبيته عند ذاته وقدراته ولزماته وإيقافها التي لم تعد تضحك أحداً ومن ثم يصبح وقوعه في براثن العصابية والاكثاب أكبر، هكذا نجد صفات بعيدة عن الاتزان الانفعالي مثل: القلق السريع، سهولة جرح المشاعر، الحساسية النفسية، التقلب الانفعالي.. إلخ. وهكذا تجد هذا الممثل يحاول أن يبحث عن أدوار أخرى مضافة لأدواره وتاريخه، هكذا نجده يحاول أن يشارك مشاركات خاصة في المناسبات الاجتماعية الخيرية أو أن تكون له بعض التعليقات السياسية – التي أحياناً ما تكون تافهة، وتستدعي الاستهجان – على بعض الأحداث السياسية، إنه يريد أن يكون دائماً في الصورة، في البؤرة، في المشهد، تحت العين والسمع وفي الفؤاد، إنه نرجسي هستيري، فإذا لم يتوافر له الوعي الكافي والإدراك العميق بطبيعة الحياة، في عالم الفن والحياة، كان سقوطه في قبضة الاضطراب والمرض أكبر.

النزعة الاستمرارية والنرجسية: حيث إن فن التمثيل هو فن عرض وأداء، وحيث إن هذا العرض والأداء يتم أمام الجمهور، فإن هذا الجمهور لابد من أن يعجب بالممثل الذي يؤدي، أي لابد أن يقدم له الحب والإعجاب والاستحسان، وحيث إن بعض نظريات التحليل النفسي تقول إن المؤدين عموماً (في الفن والسياسة والحياة.. إلخ) تكون لديهم حاجة غير ناضجة للاستعراض أمام الآخرين، فقد يكون ذلك لأنهم حرموا من الاهتمام والإطراء الكافيين من جانب الوالدين والكبار عامة خلال طفولتهم، وكان ما حصلوا عليه هو التجاهل والنيز وأحياناً العقاب، ولذلك تتولد لديهم حاجة غلابة لا تنتهي للبحث دائماً عن الاستحسان والقبول الاجتماعي، وكلما كان الأداء أفضل، كان الاستحسان أكبر والعكس صحيح، ولأن الممثل نرجسي متمركز حول ذاته غالباً فإنه يحاول نقل الانفعال والشعور بالإثارية التي يشعر بها وهو يؤدي أمام الآخرين كي يحظى بإعجابهم واستحسانهم، فإذا لم يحدث ذلك كانت احتمالات الاضطراب أكبر خاصة مع شخصيات نرجسية لا تناقش أسباب إخفاقها على نحو موضوعي، بل هي غير مستعدة لتقبل أي نقد أو انتقاد، كما في حال ممثلينا المشهورين الذين يقولون إنهم لا يهمهم رأى النقاد بل شبك التذاكر. هكذا يشتمل المجتمع المشهدي على الممثلين والجمهور على نحو خاص، وهو مجتمع يعمل من خلال آلياته الخاصة على تطوير ظهور مجتمع نرجسي كبير أيضاً. وتجسد الفكرة المتعلقة بالمجتمع النرجسي، كما يشير نيكولاس أبروكرومبي وبريان لونهجست، في كتابهما عن "جمهور المسرح" 2003

الخبرة وحدها هي التي تبقيه على قيد الحياة

الخصائص السيكلوجية التي كشفت عنها دراسات حديثة حول بعض الخصائص المميزة للممثلين ولعل أبرز هذه الخصائص ما يلي:

الانبساطية: ويقصد بالشخصية الانبساطية ذلك الشخص الذي يتسم بأنه اجتماعي، وله أصدقاء كثيرون، ويجب الحفلات والصخب والضوضاء، ويتوق دوماً إلى الاستثارة والتنبيه، وهو سريع الاستجابة، ومغرم بالتغيير ويتسم بالنشاط والحيوية، ويميل إلى العدوان. وأغلب الممثلين يندرجون تحت التصنيف الخاص بالشخصية الانبساطية رغم أن البعض منهم يميل إلى الانطواء أكثر، هذا مع

نشاط زائد في الاستجابة العاطفية

على الرغم مما يحظى به الممثلون من شهرة ومجد واهتمام وعلى الرغم مما يوزعون من ابتسامات وحوارات وأخبار وصور، فإنهم، ويسبب حاجتهم الدائمة للإعجاب والاهتمام يظلون يحتفظون بالأقنعة التي يرتدونها على المسرح في الحياة، أي يأخذون معهم الشخصيات التي يتوحدون معها، إلى خارج تلك الخشبة الساحرة، إنهم كما لو كانوا يبحثون دائماً عن الحماية لأنفسهم ومن أنفسهم، في تلك الأقنعة الخاصة بأدوارهم. ومن ثم كان ذلك الاهتمام الكبير لديهم بالعرض والمظهر والصورة، والشكل العام والإطار الخارجي. هكذا يعيش الممثل في صراعات دائمة، بين الأدوار التي يؤديها على المسرح أو على الشاشة، وبين الأدوار التي يؤديها في الحياة، بين رؤيته لنفسه كممثل، ورؤيته لنفسه كإنسان بين ما يريد أن يراه الناس عليه وما يرى هو نفسه "ذاته" على حقيقتها. هكذا يعيش عديد من الممثلين وجوداً فصامياً بين ذواتهم أثناء الأداء، وذواتهم أثناء الحياة، ولأن الأداء قد يصبح حياة، وتتحول الحياة إلى نوع من الأداء، فقد يزدوج هذا الوجود ويتعدد على أنحاء شتى فتحدث الاضطرابات والأمراض.

يقول عالم النفس البريطاني المهتم بسيكلوجية الممثلين "بريان بيتس" في كتابه "طريق الممثل (1987) إننا جميعاً ممثلون، ففي كل يوم نلعب أدواراً عديدة، بدرجات متنوعة من المهارة والاندماج، وتكون "الخشبات" التي نؤدي أدوارنا عليها متنوعة، فتكون مرة هي البيت، ومرة هي السيارة أو القطار، أو مكان العمل أو المطاعم أو المتاجر أو الأحزاب السياسية.. إلخ، أحياناً يكون دورنا كبيراً، وأحياناً صغيراً، أحياناً تكشف عن جوانب من أنفسنا، ونخفي بعضها الآخر، وبما يتفق مع أدوار الآخرين في كل موقف من كل تلك المواقف.

في بعض المواقف الخاصة بـ"دراما الحياة" نشعر بأنه من الضروري أن "نظهر" على نحو مختلف عن "ذاتنا" العادية أو الحقيقية، فننتظاهر بأننا أكثر كفاءة وأكثر صدقا وأكثر جاذبية وأكثر إقناعاً.. إلخ، في مثل هذه المواقف نحن نقوم بلعب الدور الخاص "بالشخصية" الموجودة في ذلك "الموقف" أو الأداء "المسرحي" في الحياة، إننا هنا نرتدي أقنعة خاصة تتناسب الموقف، إننا هنا نرتد من "الذات" الحقيقية إلى الأنا "الواقعية"، إذا استخدمنا مصطلحات يونج في تمييزه بين الأنا التي هي أقل اكتمالاً و"الذات" التي هي أكثر اكتمالاً، وينتهي لدى كثير منا هذا الانفصال بين الأنا والذات أو بين "الحقيقي" وبين ما ينبغي أن يؤدي عند حدود الموقف الخاص الذي تم فيه "ذلك الأداء"، أما لدى آخرين، فيحدث ذلك الاختلاط الخاص بين الأدوار فلا يستطيع الشخص أن يفصل بين الدور الذي يؤديه في تلك المشاهد المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية.. إلخ وبين الأدوار التي يؤديها في الحياة، فإذا كان ذلك الشخص من الهشاشة السيكلوجية بحيث يظل في حاجة دائمة إلى الإعجاب والاهتمام كان تمسكه والتصاقه بدوره الدرامي أكثر قوة وأشد صلابة. ربما كان المرجح أو السبب في ذلك هو صعوبة الفصل بين الأدوار المختلفة في الحياة وداخل عالم الدراما، وذلك لأن الحدود بينهما شديدة الرهافة والدقة إلى الحد الذي جعل ممثلاً كبيراً مثل "مارلون براندو" يقول ذات مرة "يعتقد معظم الناس أن التمثيل هو شيء لا يقدرّون عليه، هذا رغم أنهم يقومون به وبشكل يومي من الصباح حتى الليل". فإذا كان التداخل بين هذين العالمين، عالم الحياة وعالم الدراما بهذه القوة وهذه الحيوية فإنه يكون موجوداً، على نحو أكبر، في عالم الممثلين والدراما، خاصة إذا نظرنا إلى بعض الخصائص السيكلوجية التي كشفت عنها دراسات حديثة حول بعض الخصائص المميزة للممثلين ولعل أبرز هذه الخصائص ما يلي:

الانبساطية: ويقصد بالشخصية الانبساطية ذلك الشخص الذي يتسم بأنه اجتماعي، وله أصدقاء كثيرون، ويجب الحفلات والصخب والضوضاء، ويتوق دوماً إلى الاستثارة والتنبيه، وهو سريع الاستجابة، ومغرم بالتغيير ويتسم بالنشاط والحيوية، ويميل إلى العدوان. وأغلب الممثلين يندرجون تحت التصنيف الخاص بالشخصية الانبساطية رغم أن البعض منهم يميل إلى الانطواء أكثر، هذا مع ضرورة التنويه بأنه لا توجد شخصية إنسانية تكون انبساطية فقط معظم الوقت ولا انطوائية معظم الوقت، كل ما هنالك هو أن الطابع المميزه للشخص والسلوكيات الغالبة عليه في مواقف عدة هي ما تضعه فيها ضمن هذا النمط أو ذاك.

الانفعالية: حيث يتسم الأشخاص المرتفعون في الانفعالية بالنشاط الزائد في كل استجاباتهم الوجدانية والعاطفية،

«قراءة في الخصائص السيكلوجية لشخصية الممثل»

شخصية انبساطية؛ أصدقاء وحفلات.. حب التغيير. نشاط وحيوية وميل للعدوان

انفعالية؛ نشاط زائد في الاستجابة العاطفية والوجدانية، وشعور بالخوف والقلق

● فرقة "حالة" تقدم في الخامسة من مساء اليوم مسرحية "كستور" للمخرج محمد عبد الفتاح، بجزيرة القرصاية بالجزيرة.

فكرة أخرى فحواها أن الناس، عموماً، يسلكون كما لو كانوا يخضعون دوماً للرؤية والمشاهدة من الآخرين، أو أنهم فى بؤرة الاهتمام الخاصة بجمهور واقعى أو متخيل. هكذا تكون النرجسية بدرجاتها صفة للبشر بشكل عام، بل صفة للحيوان أيضاً كما فى حال القطة التى تلوك ذيلها كى تلفت الانتباه، وهى صفة قد تعمل بشكل إيجابى عندما يقوم الإنسان بالعمل الجاد لتعزيز فكرته وصورته الخاصة عن نفسه بوصفه شخصاً فعالاً مؤدياً جديراً بالاهتمام، ولكنها قد تعمل أيضاً بشكل سلبى حين يبالغ الشخص فى اهتمامه بذاته ويطالب الآخرين بالاهتمام نفسه ويكثر من الإحالة إلى نفسه فى المواقف والحوارات المختلفة فيقول دائماً "أنا كنت.. أنا فعلت.. إلخ" حتى فى الأمور التى لا تتعلق شخصيته أو اهتماماته بها فى الواقع من قريب أو بعيد. هكذا نطوى النرجسية فى جوهرها على حب للذات وكراهية غير مدركة لها أيضاً، وعندما يدرك النرجسى أنه لا يحصل على حبه الخاص لنفسه الذى يكون فى أكثر درجاته فاعلية متجسداً من خلال حب الآخرين فإن كراهية الذات تحل محل الحب لها ومن ثم يظهر الاضطراب النفسى الذى قد يصل إلى أشد درجاته فى حالات تدمير الذات بفعل المخدرات أو الانتحار أو غيرهما من أساليب المواجهة السلبية.

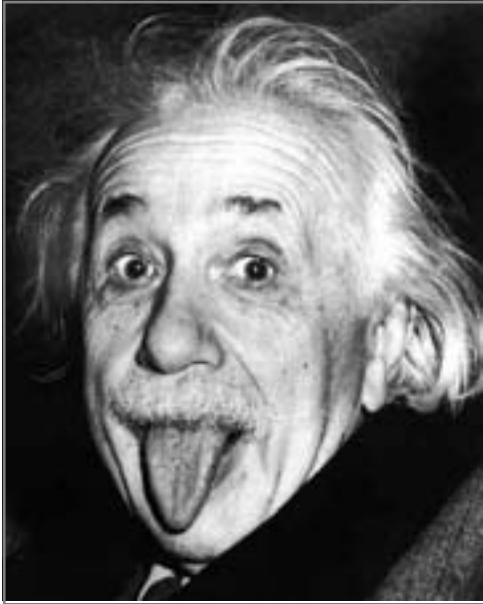
إدمان الحب: هناك توق عارم لدى الممثلين للحب، بحث دائم عن الاستحسان والقبول الذى يؤكد حضور الذات وأمانها وتقديرها، أما غياب الحب وتراجعها فيرتبط بحضور التهديد لهذه الذات، وغياب كل ما يرتبط بالحب من شهرة ومال وقبول، ولذلك فإن التراجع المفاجئ للشهرة قد يعنى التراجع المفاجئ للحب والأمن وحضور خاص للتهديد للذات، ومن ثم غيابها أو موتها الرمزى الذى قد يكون بالنسبة لها أشد إيلاماً من غيابها المادى ومن ثم فهي تحاول دائماً الحضور والظهور بطريقة أو بأخرى، هنا أو هناك، هكذا وجدنا صورة "المهرج الحزين" المتكررة فى تاريخ فنون الدراما عامة، ووجدنا النهاية المساوية لبعض أشهر ممثلى الكوميديا عندنا (إسماعيل يس وعبدالفتاح القصرى وعبدالسلام النابلسى مثلاً.) ووجدنا علامات الاكتئاب التى لا تخطئها العين على ملامح عادل إمام رغم ما يتظاهر به من مرح ولامبالاة، ووجدنا العديد من ممثلى الكوميديا فى الولايات المتحدة أمثال سبايك ميليجان وتونى هانكوك ولبنى بروس وجون بيلوشى يعانون من الاكتئاب ويلجأون للعلاج النفسى وبعضهم ينتحِر (هانكوك وبروس وبيلوشى مثلاً، انظر كتاب سيكولوجية فنون الأداء، تأليف جلين ويلسون، من ترجمتنا، سلسلة عالم المعرفة بالكويت، بونه 2000 ص 268.

تشوش الهوية: تسهم العوامل السابقة كلها، إضافة إلى عوامل أخرى خاصة بطفولة الممثل وطريقة تنشئته وعلاقته بوالديه وإخوته.. إلخ فى وصوله إلى نوع من التوازن أو عدم التوازن بين أدوار الدراما وأدوار الحياة. فالممثل أولاً وقيل كل شيء هو إنسان، ويسعى كل إنسان كما تشير بعض النظريات السيكولوجية إلى البحث عن هويته وتحقيق ذاته، ويكون العمل من الجوانب المهمة فى تحقيق هذا الهدف وقد كان فرويد يقول إن السعادة هى أن تحب وأن تعمل. ويدون الحب والعمل يكون الإنسان والمجتمع بؤرة للصراعات والأمراض، وعندما لا يجد الممثل سعادته فى عمله قد يبحث عنها فى حياته وعندما لا يجدها فى حياته قد يبحث عنها فى عمله وعندما يكون هناك تفاوت بين العمل والحياة، فإن منطقة العمل قد تتداخل أكثر فى الحياة، فينقل الممثل الشخصيات التى كان يؤديها معه من موقعها فى عالم الدراما إلى عالم الحياة وكأنه لا يستطيع الخروج من حالة الاندماج التى تلبسته وكأنه يريد أن يستمر فيها وتستمر معه، وكأنه لا يريد أن يواجه ذاته الحقيقية بكل مظاهر فشلها وإخفاقاتها أو يعود إليها ويعيش معها، لقد اكتسب هوية جديدة كان يبحث عنها ولا يريد أن ينفصل عنها، وقد تستمر هذه الحالة بدرجات مبالغ فيها لدى بعض الممثلين بحيث تعوق دخولهم فى أدوار أخرى، هكذا نجد تلك النمطية المرتبطة بالنجاح الأول، لأن الممثل يريد دائماً ذلك الإعجاب الذى ارتبط بها، لقد انتقل الممثل "بقناعه" من عالم الدراما إلى عالم الحياة ومن ثم انفصل عن ذلك العالم الأخير الخاص بالحياة. لقد أصبح يتحدث بلغة أخرى ويمشى مشية أخرى ويتوقع من الآخرين توقعات خاصة، هكذا وجدنا ممثلة أمريكية ليست مشهورة مثل "ميل مارتن" تقول عندما طلب منها أن تؤدى دور الممثلة المشهورة "فيفيان لى" تقول إنها تحدثت معها وسمعت صوتها وتقول أيضاً لا أنا لم أمثل دور "فيفيان لى"، أنا أصبحت إياها.. لقد استولت روحها على ولست على ثقة أننى سأتححر منها أبداً".

لا توجد الخصائص الثماني التى ذكرناها سابقاً وهى: الانبساطية – الانفعالية –الإثارية – الذهانية – العصابية – الاستعراضية – النرجسية – تشوش الهوية لدى الممثلين جميعهم بالدرجة نفسها، بل بدرجات متفاوتة ومن ثم فإنه

● إن القفزة فى الأصل ليست سوى عنصر حركى شمولى ذلك الذى يستلزم

تفعيل الطاقة والقدرة العضلية القصوى للفرد حيث إنها تتطلب تجاوز الجاذبية الأرضية، تلك القوة الأزلية والحتمية التى تجتذب و/أو تبقى كل جسد ملتصق بالأرض.

نرجسى يرتدى قناع مهرج

كلما تزايد مقدار ما يوجد لدى الممثل من هذه الخصائص تزايد احتمال وقوعه فى برائن الاضطراب والمرض، وبالطبع هناك عوامل أخرى، تسهم فى مثل هذا الاضطراب، بعضها يرتبط بشخصية الممثل وبعضها يرتبط بالمجتمع الذى يعيش فيه، وبعضها يرتبط بالتوقعات الخاصة بالجمهور، وبعضها يرتبط بظهور وسائط وميديا أخرى كالسينما والتلفزيون وهى وسائط قد تلعب دورها فى إحداث الاضطراب أو تحقيق الاتزان لدى الممثلين أو لدى غيرهم البشر ما دمننا جميعاً أمة من الممثلين كما ذكر الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى فى إحدى مقالاته.. فى إحدى الدراسات التى قام بها جيمسون على بعض مؤلفى الدراما فى الولايات المتحدة وجد أن نسبة لا تقل عن 63% منهم قد تلقوا علاجاً لبعض الاضطرابات النفسية التى عانوا منها وكان معظم هذه الاضطرابات متعلقاً بالاكتئاب وقد وجد ذلك الباحث نفسه فى دراسته حول الشعراء أن نصفهم عولجوا من مرض الهوس والاكتئاب وهو مرض يشتمل على انتقالات على هيئة دورات ما بين الانهياج الشديد والحزن الشديد دون أسباب واضحة. وفى دراسة أخرى وجد أن 15% من ممثلى الكوميديا قد لجأوا إلى العلاج النفسى فى وقت ما من حياتهم. الفن هو العلاج:

لكن الأداء المتميز نفسه قد يكون هو العلاج، وقد ذكر بيتهوفن مثلاً – الذى ينتمى إلى حقل آخر من حقول الأداء وهو الموسيقى – أن ما منعه من الانتحار عندما أصيب بالمرض كان هو الفن وحده، وهو ما لوحظ من دراستنا لحالة سترندبرج والتى نقدمها هنا باختصار.

حالة سترندبرج:

للوهلة الأولى قد يبدو الكاتب المسرحى السويدى أوجست سترندبرج استثناء للقاعدة القائلة بأن الجنون يفسد الإبداع

توق عارم للحب والاكتئاب

من غير المبدع يستطيع تعليق هذه الأصابع فى الهواء

ولا يعززه، فخلال حياته أظهر سترندبرج معظم أعراض فصام البارانويا، وهو مصطلح غالباً ما يستخدم لوصف هؤلاء المرضى الذين يبدو التفكير، من الناحية الظاهرية، لديهم متسماً بالمنطقية، ويبدون كما لو كانوا فى حالة تكيف معقولة مع البيئة فيما عدا خلال المواقف التى تستثير سلوكهم الخيلائى أو الاضطهادى، والأعراض الكبيرة للبارانويا هى الهذات الفردية، فالفرد تتحكم فيه من وقت لآخر هذه الهذات وفيما عدا ذلك يمكن أن يتصف سلوكه بالنظام والاتساق، والفرد الذى يعانى من هذات الاضطهاد غالباً ما يصبح شكاكاً وغامضاً، كما لو كان يتشكك فى أن كل إنسان يبحث عن طريق لتدميره، وعادة ما يكون لديه بعض الأسس لسوء الإدراك هذا، فقد يكون هذا الفرد قد نشأ فى أسرة مهشمة أو شديدة التزمّت أو كان ضحية مبكرة لخبرات حادة من التعصب الدينى أو العرقى، وإذا كانت هذه النزعة لرؤية الاضطهاد لدى كل شخص وفى كل شيء يمكن فهمها فى ضوء ماضى الفرد ولكنها غير واقعية تماماً فى ضوء المواقف الحالية، فإنه يمكننا القول بأن الشخص يعانى من ذهان بارانويا. والنسق الهذائى للبارانويا قد يظهر فى كل السلوك الاجتماعى للفرد، وقد تأخذ هذه الاضطهادات شكل هذات الإحالة حيث يعتقد الفرد أن الآخرين يراقبونه دائماً ويتدخلون فى نشاطاته، فهو يرى التهديد والخطر الكامن فى كل ما يفعله الآخرون أمامه. ولأنه كما يقول سلفرمان: يكون أساساً متسماً بالعدوانية فإنه يقوم بإسقاط عدوانه على الآخرين.

ولد الكاتب السويدى أوجست سترندبرج فى مستهل عام ١849 فى مدينة ستوكهولم، وكان مولده فى محيط صاحب حيث تلقفته أمواجه العاتية من كل صوب، فمن الناحية العامة كانت السويد ترزح تحت تأثيرات الثورات السياسية التى تفجرت فيها خلال العام السابق 1848 فخلقت فيها مجتمعاً يضطرب بالدماء والقلق، ومن ناحية الخاصة جاء ميلاد سترندبرج مع إفلاس أبيه الذى كان يشتغل بالتجارة، كما كان معظم إخوته مصابين بلوثة عقلية، وكانت حياته عموماً سلسلة من التقلبات الاضطرابات، ولم يكن غريباً "أن يعانى هذا المتقلب المعقد من الأمراض العقلية ما لا يقل عدداً عن أفكاره وحالاته" فخلال حياته أظهر سترندبرج معظم أعراض فصام البارانويا، فقد ذكر أن أعداءه يخترقون حواط حجرته من خلال غاز سام وتيارات كهربائية، وكذلك إن هناك أنواعا مجهولة من الذباب والحشرات الطائرة ذات البقع الحمراء الملتهبة تقوم بغزو حجرته أيضاً، وقد زعم أنه يعانى من هلاوس سمعية مختلفة، ومثله مثل د.هـ. لورانس فقد رفض أدلة العلم واعتقد أن النجوم ما هى إلا خداعات حسية بصرية وأن الأرض ليست كروية، وكانت كراهيته للنساء متطرفة، وانتهت زيجاته الثلاث كلها بالطلاق، ومن الواضح من فحص تاريخ حياته أنه اقترب من حالات كثيرة من الأعراض الذهانية وأن قدرته الإبداعية قد قامت بحمايته فى حالات كثيرة، كما قال لوكاس F.L.Lucas عنه، فإن سترندبرج يكشف عن القوة النفسية المدعمة والمساندة للفن، وقد كانت قدرته على الإبداع هى الشيء الوحيد الذى منحه عبر فترة طويلة من حياته، هدوءاً ونوعاً من السعادة، وكما قال سترندبرج نفسه ذلك، والشيء الحقيقى هو أنه دون هذا المتنفس الخيالى – الفن – ربما انتهى به الأمر إلى مستشفى للأمراض العقلية، وليس هناك شك فى أن عالم سترندبرج الخيالى الداخلى كان عالماً ذهانياً ولكن استكشافه لهذا العالم كان متعمدا ومترويا وإلى حد ما متحكما فيه، وكما قال هو نفسه فى كتابه "دفاع رجل مجنون" ليس كل شخص بقادر على الجنون، ومن بين هؤلاء الذين يكونون محظوظين بدرجة كافية بسبب قدرتهم على الجنون، ليس هنالك إلا القليل فقط الذين لديهم الشجاعة على مواجهة الجنون" وكتب سترندبرج أيضاً يقول "إننى أكتب جيداً أثناء الهلوسة" وقد أدرك "سيرنكورت" فى تقديمه لكتاب سترندبرج "دفاع رجل مجنون" أن جنونه لم يكن من ذلك الذى يؤدى بصاحبه إلى مستشفى للأمراض العقلية وذلك لأن الأنا لديه كانت لا تزال تتمتع بقدر مناسب من القوة، كما ظلت لديه قدرة مناسبة على التحكم فى الأشياء، وخلال فترة الاضطراب العقلى الأكثر حدة فيما بين عامى 1894، ١896 م كتب سترندبرج سيرته الذاتية وخلال السنوات السبع التالية أنتج ما يقرب من سبع عشرة مسرحية، وكما لاحظ "لوكاس" فإن إنتاجه الأساسى تكون "إما من قصة خيالية" هى إلى حد كبير سيرة ذاتية، وأما من سيرة ذاتية هى إلى حد كبير قصة خيالية. ورغم أنه لم يميز دائماً بين الخيال والواقع، ورغم أن تخيلاته التى أنتجها كانت دون شك فى حالات كثيرة فصامية، فإنه لم يجهل تماماً قدرته على التحكم فى مادته، فقد كانت هذه المادة كما يقول "أنطونى سيوزر" ذهانية، لكنه ذاته لم يكن كذلك.

د. شاكر عبد الحميد

● فى الفترة من ١ إلى 3 مايو تنعقد فعاليات مهرجان التذوق المسرحى بقصر ثقافة التذوق بالإسكندرية.

مسرشنا 23

جريدة كل المسرحيين

نرجسى

هستيرى.. إذا لم

يتوافر له النوعى

الكافى سقط

فى الاضطراب

والمرض

تشوش الهوية

بين ارتداء

الأقنعة..

وصعوبة خلعها!

نزعة استعراضية..

توق عارم للحب..

والاكتئاب

إذا تراجعت الشهرة

• إن المظاهر الآلية للحركة تستند من ناحية على مراكز نخاعية منظمة للنموذج الحركي ومن ناحية أخرى على الخصائص البدنية للجهاز الحركي.

24 مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

مهنة التمثيل وأخطارها

الممثلون عرضة للجنون

وحدث لثلاثة من كبار ممثلينا إذ كانوا يمثلون في رواية "أبطال المنصورة" أن هياً لهم المخدر أنهم مغاربة فآتموا مشاهدهم على هذه الصفة من الحديث واللهجة والإشارة..

وقد تصادف الممثل في حياته الفنية ظروف قاسية عليه أن يتحملها في صبر ورضا، ولقد حدث لأحد الممثلين الكوميك في أحد مسارح باريز أن اضطر إلى القيام بمشاهد متتابعة لإثارة الضحك بينما هو ينتظر نتيجة عملية خطر، تعمل لابنه في المستشفى وكان الأمل في نجاةه منها ضعيفاً ولم يستطع المتفرجون أن يلمسوا الحالة التي فيها الممثل كما لم يتبينوا عبء ما على كاهله من الألم المبرح.. ومما يطابق هذا من الحوادث التي أعرفها عن الوسط المصري ما حدث للمغنى المعروف عبده الحمولى إذ كان يزف ابنه وحدث بعد أن زف العريس في منتصف الليل كما جرت العادة ورجع إلى الصيوان يغنى للضيوف بلغة نبا وفاة ابنه العريس!! فكتم الأمر وظل على ما كان عليه حتى الصباح وارتجل مواله المشهور وفيه كبدى يا ولدى يا نور العين". وعندما أشرقت الشمس وأراد القوم الانصراف أخبرهم بما حدث قائلاً: فلتشاركونا أحزاننا كما شاطرنا فلتشاركونا أفراحنا..

وكثيراً ما كانت هذه المهنة الشاقة سبباً في جنون بعض محترفيها فقد حدث في عام 1890 أن أحضر إلى أحد دور المجانين في باريس جنرال بملابسه الرسمية يحمل وسام اللجيون دونير وكانت تبدو عليه مظاهر الهياج والغضب وبعد التحقيق اتضح أنه ممثل كان يمثل دور الجنرال في إحدى الروايات ففقد صوابه وأتم تمثيل دوره على قارعة الطريق حيث قبض عليه.. وحدث لممثل كان يقوم بدور كوبيو في إحدى روايات زولا وهي شخصية سكير تنتابه من حين إلى آخر أزمات عصبية شديدة من وطأة الخمر أن مات بنفس العلة التي كانت تصيب هذه الشخصية..

وقد يكون من الفكاهة المؤلمة أن نقص بعض حوادث عن ممثلين اعتلوا المسرح وهم في حالة جنون، فمن ذلك أن "مسز فان بروجن" الإنجليزية كانت أصابها لؤثة غير بعيدة المدى فحجزت في إحدى المستشفيات ولكنها علمت فجأة أنهم سيمثلون في المساء رواية هاملت وكانت قد مثلت هي دور "أوفيليا" قبل أن تجن فصممت على الهرب وفعلاً غافلت الحراس وخرجت، ثم قصدت توأ إلى المسرح واختبأت في أحد الأركان وعندما جاء المشهد الذى تدخل فيه أوفيليا كمجنونة سبقت هي ممثلة الدور وقفزت إلى داخل المسرح ومثلت المشهد أمام الجمهور تمثيلاً أثار إعجابهم وفزعهم وماتت المسكينة بعد هذا الحادث بأيام..

وحدث أيضاً أن الممثل "برفيل" كان قد أبعد عن المسرح لتعبه الذهني ولكن سمح له بالعودة إجابة لإلحاح زملائه، وشعر ذات ليلة وهو على المسرح بالثوبه تعاوده ولكنه استطاع أن يتمالك نفسه حتى أتم مشاهدته وخرج وقد أتم الله عليه نعمة الجنون".

هشام عبد العزيز

كيف تقمصت هذه الفتاة دورها

عن أحداث تحدث على المسرح، تتعدد أسبابها المباشرة غير أن سبباً رئيسياً يقف وراءها جميعاً، وهو محاولة التقمص العميق فيما يؤديه الممثل على المسرح... ومن هذا ما كان يلجأ إليه بعض الممثلين كشرب الخمر وتعاطي المخدرات.. والحوادث التي من هذا القبيل على المسرح المصري كثيرة.. كما أن من بين ممثلينا من راح ضحية بعض المخدرات القتالة، ويرى اليوم يتسكع في الطرقات بحالة مؤلمة.

الممثل الشهير "رسيوس" تعمق كثيراً، في شخصية الملك "هستري" التي كان يمثلها، فقد قتل أحد العبيد أو أحد زملائه إذا شئت بضربة قاضية من صولجانه.. وعلى نفس المسرح بينما كان ممثل يمثل مشهداً صامتاً اعترته نوبة هياج وأخذ الجنون يتسرب إلى عقله رويداً رويداً كما هو مفروض في الشخصية التي يمثلها، فشق رأس زميله الذى يمثل أمامه!.

ويواصل محمد على حماد حكاياته النادرة

لكل مهنة لا شك أخطارها، أو قل أمراضها، وهو ما يصطلح عليه أساتذة الطب النفسى بمصطلح: أمراض المهنة. وهو ما تنبه إليه المتخصصون في دراسة الإبداع البشرى منذ نهايات الربع الأول من القرن العشرين، وتبعهم النقاد والمبدعون العرب في تطبيقه على ما يرونه من شطحات المبدعين العرب في شتى مناحى الإبداع وعلى رأس ذلك دارسو فن التمثيل.. وأقدم ما وقع تحت أيدينا من متابعات صحفية في ذلك الشأن ما نشرته مجلة المسرح في عدد أول أغسطس سنة 1927 بقلم كاتبها محمد على حماد، وتحت عنوان:

"مهنة التمثيل وأخطارها.. الممثلون عرضة للجنون.. بحث وتحليل مع سرد بعض الحوادث الحقيقية".

يبدأ الكاتب مقاله قائلاً:

"لست أدري أشكر الظروف أم أتبرم منها؟ أأ شكرها لأنها سافقتني إلى مطالعة إحدى بدائع هنرى برنشتين، فدفعنى ذلك إلى التفكير فى هذا الموضوع أم أتبرم منها لأن ذلك سبب أماً فوق ألم وعذاباً فوق عذاب.. قرأت لبرنشتين رواية تنتهى بأن يصاب بطلها بلوثة فى عقله فيجن، وعندما كنت أراجع المشهد الأخير أخذنى الوجوم والاضطراب وشعرت وكأنما أحطت بجو غريب مخيف، ففزعت من وحدتى وسويت صحائف القصة وأنا بالمأخوذ المسلوب أشبه..

ساءلت نفسى ترى ما يكون إحساس الممثل إذ يقف فى القصة هذا الموقف المؤلم وأى شعور يداخله ويفعم قلبه؟ الحق إن هذه المهنة: مهنة التمثيل من أدق المهن وأشقتها ويكفى أنها توجب على محترفيها الظهور كل مرة فى هيئات متباينة وإحساسات مختلفة تخالف جد المخالفة هيئاته العادية وإحساسه الطبيعى".

هكذا بدأ محمد على حماد مقاله بالسؤال الجوهرى -المؤلم فى وجهة نظره -عن إحساس الممثل وهو يقف كل ليلة متحملاً شعوراً قد يكون مؤلماً محزناً وعليه أن يتقمص هذه الروح التى قد تتلبسه، ولم لا وقد تلبست محمد على حماد وهو يقرأ نصاً، فما بالك بمن يؤديه.

ثم يستطرد الكاتب عارضاً لأهم أدوات الممثل فى ممارسة مهنته.. وهى ذاكرته.. يقول: "إن ذاكرة الممثل تتحمل مجهوداً شاقاً من عمله المستمر فى إخراج أدواره وحفظها وعمل البروفات والاستعداد للتمثيل كل مساء.. ومهما كانت قوته فلا بد أن تخونه أخيراً، وقد يفقدها تماماً إذا أهمل العناية بها أو حملها فوق طاقتها.. ومما يذكر فى هذا الباب أن ممثلاً فى مسرح الكوميدي فرانسيز تفوه فى أحد أدواره بهذه الجملة ثم سكت، وهى:

كنت عندئذ فى روما..

ولم يتذكر كلمة بعد هذا، وانتظر الملحن فلم يسمع منه شيئاً فكرر جملة عله يتذكر بقيتها ولكن دون جدوى، وأخيراً قرَّ بعجزه وإن يكن قد ختم الموقف بدعابة أرضت الجمهور، فقد نظر إلى مخبأ الملحن وصرخ به بكل جلال:

ماذا كنت أفعل فى روما؟

ثم يخرج الكاتب بعد ذلك إلى لب موضوعه وهو تقمص الدور حتى ليمكن أن تحدث من جراء ذلك التقمص كارثة.. فقد حدث فى أحد مسارح روما قديماً قبل المسيح أن

قد يفقد

الممثل ذاكرته

إذا أهمل

العناية بها

شرب الخمر

وتعاطى

المخدرات..

كيف يتقمص

الممثل دوره؟

ممثل يكمل

دوره على

قارعة

الطريق..

جنوووووون

• المخرج المسرحى انتصار عبد الفتاح يستعد لتقديم عرض مسرحى جديد فى مهرجان المسرح التجريبي القادم.

● إن الحركة ليست مركز تعبير الآليات المختلفة بقدر ما هي مركز إدماجها معاً: إدماج التطورات الآلية الغريزية، والتطورات المكتسبة والمعرفية وإدماج التطورات الحسية والحركية، ومن هنا فإن قضية الإدماج تعد نظرياً ومعرفياً ذات أهمية أساسية.

مسرشنا 25

جريدة كل المسرحيين

قد يتخيل القارئ لعنوان كتاب "مشاهد الجنون على المسرح" لمؤلفه ديريك راسيل ديفز أنه يتوجه إلى المسرحيين وحدهم راصداً ما يتعلق بصور الاضطراب النفسي وضمونها الجنون بالطبع، مقتطفاً مشهداً من هنا وآخر من هناك جامعا هذه الصور، لكنه يتجه في الأساس إلى العاملين في مجال الصحة العقلية مؤكداً أنهم يستطيعون تعلم الكثير من الكتاب المسرحيين من خلال التعرف على الطرق النفسية وتطور المرض العقلي وكيفية الشفاء منه، فالمسرحيات التي رسمت صوراً للجنون قد وضعت في سياق الأحداث والظروف التي تصيب الشخص، كما أنها قدمت نماذج من الجنون مثيرة للاهتمام خاصة لمن يقابلون الجنون في حياتهم المهنية، كما يمكن أن يتعلم رواد المسرح منها بالقدر الذي تمنحه إياهم كتب الأمراض النفسية، فضلاً عن أن فهم الجنون النابع من المسرحيات يعد فهماً حيويًا حيث تقدم الأحداث بطريقة درامية تثير المشاعر، والشغف الثقافي في آن واحد.

إن هذا الكتاب يقف على مشاهد الجنون التي كتبها المسرحيون، وي طرح أفكاره حول عدد من الشخصيات المسرحية مثل أوديب، هاملت، عطيل، الملك لير، دكتور فاوست، إيفانوف.. إلخ، ويعرض بجلاء "مشاهد الجنون" طارحاً السؤال الذي يسعى للإجابة عليه وهو: كيف تستطيع المسرحيات أن تكون مصدراً مهماً يمد المحترفين في مجال المرض العقلي ببصيرة أعلى وخبرة أعمق مما تمنحه الكتب وحدها.

قدمت للكتاب د. سو إيمي جيننز وهي ممثلة وممارسة للعلاج بالدراما مؤكدة أن معرفة الحدود المشتركة بين المسرح والعلاج يجعلنا نبدأ في فهم التيمات الكبرى عن الحال الإنساني، ويجعل من المسرح وسيلة لفهم الجنون، ولا يشترط أن تكون المسرحيات قديمة لمنحنا هذه البصيرة، وتمدنا بالفهم، فالكلاسيكيات اليونانية ومسرحيات شكسبير تعد أمثلة دالة، فضلاً عن بعض مسرحيات فورد، إبسن، هار، بريخت، إليوت، ألبى، فتقدم مساهمة حقيقية في فهم ماهية الجنون. إن المسرح يعطى علم الأمراض النفسية شكلاً من أشكال التوسع كي نرى العلم في سياق العلاقات العائلية والاجتماعية والمعايير الثقافية، ويتأكد ذلك بإشارة المؤلف لتفسير فرويد لأسطورة أوديب حين أغفل القصص المهمة

التي سبقت قتل الوالد لايوس على يد ابنه أوديب، فقد أدى تركيز فرويد على قتل الأب بيد ابنه والزواج من الأم إلى إهمال العائلة كوحدة كلية، فهذا الفهم وغيره كان أحد الأسباب في التحول للمسرح بوصفه مصدراً للفهم، فالمسرح يقدم لنا كجمهور المكاشفة والبصيرة فنذكر كيفية جنون هاملت، فحين نقف على السياق المعرفي الذي يتيح لنا التفاصيل فإن الجنون يصبح مفهوماً، فكتب علم النفس وكذا الطب النفسي لا تحتوى تفاصيل عن الأحوال والظروف التي تنشأ فيها نوازع القتل وكذا التأثيرات التي تظهر بجلاء على القتال بعد ارتكابه الجريمة، من هنا فالمسرحيات تخبرنا، بل نتحدثنا وتمدنا بنماذج مضطربة السلوك، وبالتالي تعيد ترتيب التجارب المؤلمة وتمكننا من الوعي بها والتعامل معها.

يعرض الكتاب نماذج الجنون عبر حكايات من المسرحيات الشهيرة كما لو كانت حالات تاريخية، وهو ما يجذر الطريق للعلاج عبر الدراما، أو على وجه الدقة بالدراما، وقد أصبح المسرح وسيلة للدرس الطبي ففي نهاية السنة الدراسية الأولى يتناول طلاب العلاج بالدراما مشهداً يوضح "مرضاً" ثم يمثل ويعلق عليه من خلال ملاحظة الحالة، وفي السنة التالية يتناول الطلاب تاريخ حالة من الحالات ويقدمونها في شكل درامي كما لو كانت مسرحية، بعدها يتم الفحص من خلال ما عاينوه من خلال التمثيل الدرامي، وفي السنة الأخيرة يقدمون إبداعهم من خلال عرض درامي من حصاد الرحلة مستعنيين بطلاب الدراما في التدريب. فالكتاب يعد نصاً أساسياً لكل المشتغلين بالمصحات

فرويد لهذه الصراعات وأثرها في ديناميات العصاب النفسي رغم عدم تطبيقه للفكرة على حالات المرض العقلي الكبرى، وفي دراسته لمسرحيات مثل: "هاملت" و "روزمر شولم" قلص أعراض المرض مرجعاً إياها إلى عقدة أوديب، وهو ما يغفل وجهة نظر الابن وكذا السياقات المتعلقة بأسرة كاملة، وكان عليه أن يضع العائلة بكاملها في مجال الرؤية ليرى خوف الأب من الإطاحة به من على العرش.

لقد تشاركت مجموعة من المعالجين النفسيين في الاهتمام بالمسرح، والتفتوا إلى المسرحيات بدافع المزيد من الاستنارة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية التي يلاحظونها من خلال مرضاهم، لذا فقد بدأت معظم أبحاثهم التي ساهموا بها بسؤال محوري: ما هو الضوء الذي ألقته الاكتشافات التي حدثت في غرف الاستشارة على معاني المسرحيات؟ لكن مؤلف الكتاب يطرح سؤالاً آخر: ما هو الضوء الذي ألقته اكتشافات الكتاب المسرحيين على الجنون الملاحظ في العائلة، الأصدقاء، الجيران، المعارف، المرضى، ليس في غرف الاستشارة فقط، لكن في حياتهم اليومية؟

إن منهج ديريك يتلخص في جمعه لعدد من المسرحيات المكتوبة عبر أزمنة مختلفة وتجمع أمثلة متنوعة للسلوك الذي يقدم على يد شخصية أو أكثر في المسرحية ليعكس الجنون أو ما يشبهه، من هنا فلم يبدأ المؤلف بتقديم تعريف للجنون، لكنه بدأ بتعريف السياق الذي يتم فيه السلوك الجنوني ليقوم بدراسته من خلال النص الذي قدمه الكاتب، ثم يطابق بين العمليات الشخصية المتداخلة ودورها في تطور الجنون، وفي الشفاء منه، وما يتم شفاؤهم قليلون جداً لأن معظم المسرحيات تنتهي بنهايات مأساوية، لكن الهدف الأساسي هو الوصول لفهم أعمق لماهية الجنون حتى يمكن الوقوف على علاجه عبر معاينة المسرحيات التي تتناوله فنياً.

إن مجموعة من المسرحيات تكشف عدداً من المعلومات التي تجعل الجنون مفهوماً بطريقة تدريجية، فشكسبير في معظم مسرحياته يثق في الجمهور، ويضع بين يديه الحقائق المرتبطة بالأحداث، وهو يفعل ذلك غالباً من خلال مناجاة كاشفة أو من خلال تعليقات شخصية أخرى، فيتعاطف الجمهور مع هاملت بينما لا

يتعاطف مع كلوديس، فشخصيتها هاملت وأوفيليا - مثلهما مثل أبطال تراجيديين آخرين- تثيران الشفقة، بهذا الفهم ينطلق كتاب "مشاهد جنون على المسرح"، فبعد المقدمة الضافية يعرض لأسطورة أوديب كنموذج، ثم يقدم الطرق العائلية، ومنهج الكتاب، ليلقي بعده بنا في نماذج من المسرحيات مؤكداً أن ما تمدنا به النصوص يختلف عما نجده في كتب الأمراض العقلية والنفسية، لأن هذه النصوص نتاج إبداع يدرك ما تشعر به الشخصية المبتلاة وما يعبر عنه الآخرون عنها وهم يتحدثون، والكتاب يضم بعد المقدمة ثمانية فصول هي: دروس في المسرح، نماذج الجنون، ما تقصه المسرحيات، الواقع والوهم، الخصومات العائلية، التحرر من الماضي، أنوار من الشفاء، ثم استنتاجات، وجميعها تصب في الفكرة الجوهرية التي يطرحها الكتاب في أن المسرح يقدم للعلم مجموعة من العلامات والإشارات التي غيرت مفهوم المختصين عن الجنون، بل جعلت فهمه أكثر عمقا بعيداً عن الفهم الضيق الذي تحتشد به كتب المتخصصين في الأمراض النفسية والعقلية، لكن اللغة التي ترجم بها الكتاب تعاني من الارتباك الصياغي الذي يقف حائلاً دون فهم السياقات اللغوية التي يبنى عليها، فإذا كان المؤلف قد استعان بضم المسرح ليصل إلى فهم أعمق لماهية العلوم، فإن هذا الكتاب قد ضل الطريق بصياغته المربكة دون الوصول بنا إلى العمق الذي أراد المؤلف والذي كان يصلنا عبر جهد مضن في إعادة القراءة وبناء وتركيب الجمل من جديد.

مسعود شومان

في سياق

العلاقات

الاجتماعية..

يصبح الجنون

مفهوما

"ديفز" يخاطب

العاملين

بالصحة

العقلية؛ عليكم

بالمسرح

العلاج بالدراما..

لأن وصف المرض

العقلي في الكتب

ليس كافياً

● ناصر عبد المنعم مدير مسرح الغد قرر تقديم عدد من المسرحيات القصيرة الجديدة خلال الموسم القادم من إنتاج الفرق.

• إن بعض أنظمة تدوين الرقص قد لجأت إلى نوعين من المراجع: المركزي (جسد الممثل أو الرقص) والخارجي (خشبة المسرح) علاوة على فضاء العلاقات بين مختلف الممثلين.

26 مسرحنا
جريدة كل المسرحيين

الأمراض الناتجة عن فن التمثيل

حين تطفأ الأنوار في الصالة ويعود لأعماله الواقعية ولحياته اليومية بينما تظل أنت في أعمالك الخيالية التي هي جميعها متعلقة برضا ذلك الوحش الكاسر عنك ذلك الوحش الذي يمكن أن نطلق عليه صفة الجمهور هو صانع النجوم وهو دافع أجورهم الباهظة وهو صاحب القرار في كل شيء ولذلك يظل الممثل طوال حياته يبحث عن رضا ذلك الوحش عنه، وهو الرضا السامي الذي يجعل من أداء الممثل عملية تستحق الإعجاب.

إن عرض الذات الدائم للجمهور انتظاراً للنتيجة مسألة تؤثر بالتأكيد على السلامة النفسية فالممثل في حالة اختبار دائم ومع كل عمل جديد هو في حالة عرض للذات على الجمهور.

وعرض الذات مسألة مرتبطة بالكفاءة طوال الوقت والكفاءة مسألة مرتبطة بالصحة العامة وبالتدريب وبحسن اختيار الأعمال الفنية.

أما ما يظل مع الحفاظ على الجدية في الأداء فهو استمرار إعجاب الجمهور، فالممثل إذا سيطر على النص والدور وعلى علاقته بفريق العمل فكل ذلك لا يساوي شيئاً إذا لم يهتف له الجمهور ويصفق إعجاباً. ومسألة الجمهور والحصول على إعجابه مسألة تظل غامضة ومرتبطة بظروف موضوعية عديدة ولذلك فإن رحلة صعود ممثل عبر سلم النجاح نحو قمة النجومية محفوفة بالإرادة والمصاعب والمتاعب والقلق والتوتر النفسي وهذا سر إفراط العديد من الممثلين والممثلات في طلب المتعة كتعويض عن الأرق والإرهاق العصبي الشديد، كما أن ذلك التوتر الذي يحتاج الممثل لخفضه طوال الوقت هو الدافع لإدمان العديد منهم للكحول واستخدام المهدئات والاعتیاد الدائم أو المتراوح على تعاطي المخدرات بأنواعها، بل إن تعدد بعض العلاقات العاطفية هو أحد مظاهر إدمان مصادر خفض ذلك التوتر.

والأمر الذي يساهم في طلب جلب الاسترخاء عبر وسائل أخرى للممثل خاصة حين يصبح نجماً هي مسألة للحصار بالمعرفة فالممثل بعد الشهرة يدخل سوق العرض والطلب، وهنا يصبح الإنسان علامة تجارية علامة على أن الجمهور سيُشاهد سلعة يحبها ويدفع ثمن التذكرة من أجلها وبالتالي فليس الإعجاب فقط هو هدف الممثل وهو يؤدي في بورصة النجوم، إنه صراع من أجل البقاء. ومع صعود وهبوط الممثل - كعلامة تجارية - يتم الضغط على جهازه العصبي بشكل مؤثر وبالتالي يهرب النجوم للأماكن الخالية من الجمهور بعيداً عن فكرة عرض الذات المستمرة..

بينما يظل من غريت شمسهم في حالة عرض للذات بالنوادي العامة وأماكن السهر العمومية وغيرها من الأماكن كالمندبات الثقافية محدودة التأثير بهدف الحصول على الإعجاب الذي لا يحصل عليه في الأعمال الفنية.

أما النجم العلامة في حالة تألقه فهو محاصر بتوتر آخر، فإن الكتاب الكبار من المشاهير على سبيل المثال يمكن لهم التجول بحرية نسبية في الشارع وأماكن التسوق وأماكن المتعة العامة كالمقاهي والنوادي والفنادق الكبرى أما النجم / الممثل المحاصر بحب الجمهور العريض / الوحش الكاسر فهو لا يستطيع ذلك.

إنه مسجون في قفص الشهرة التي تقضي على الحرية الشخصية، فلك أن تتخيل أنك حين تخرج من باب بيتك وكل من تقابله يعرفك معرفة تامة وأنت لا تعرف من هو؟ بل إن بعض المشاهير بالنجوم من أعضاء الجمهور العريض / الوحش الكاسر كثيراً ما يحبون النجم أو النجمة لدرجة تعريضهم للقلق وللتهديد وللدعاوى القضائية من أجل البقاء معهم ولو قليلاً في دائرة

السيرك هي ألا يقترب الأطفال من القفص الحديدي حرصاً على سلامتهم، كما لا يجوز خروج أحد المتفرجين من الصالة أثناء عروض الوحوش المفترسة حرصاً على سلامة المدرب.

فتعلق الجمهور به هو ما يمنحه تلك السعادة ويدفعه لغامرة التضحية بحياته مع الوحوش المفترسة، ومغادرة أحدهم للعرض تساوي عدم أهمية ما يحدث، ولا شيء يقدر على هزيمة مروض الوحوش المفترسة إلا غياب اهتمام جمهور الصالة الذي يربك المدرب ويؤثر على ثقته المفرطة بنفسه والتي يستمد منها تأثير السيطرة على الوحوش المفترسة.

هكذا كل فنون الأداء ومنها بالطبع فنون السيرك بألعابه الخطرة، وأحد فنون الأداء الخطرة هي فن التمثيل، فهو الفن الذي يدفع الممثل من أجل الكثير كي يحصل من ذلك الأداء على فكرة الإعجاب المفرط الذي يؤدي لتقدير الجمهور.

وواحد من الأمراض الرئيسية التي تصيب الممثل هي إدمان ذلك التقدير، وهو الإدمان الذي يؤدي به لضرورة الحفاظ على النجاح.

إن إيريك بنتلي الناقد المعروف يطلق صفة الوحش على الجمهور العريض، فهو الجمهور العريض الذي لا نراه

لك أن تتخيل أنك ذات صباح مشرق، خرجت من بيتك وأثناء مرورك من الشارع الذي تسكن فيه لاحظت أن الجميع يلقون عليك تحية الصباح، فلا يأخذك العجب لتلك المودة التي أصابت جيرانك فجأة، ولكن ما نوع الرعب الذي يصيبك إذا ما خرجت للشارع الرئيسي فوجدت الجميع يعرفونك، ومن فرط الإعجاب تحلق حولك مجموعة من الشبان والشابات للحديث معك، بعضهم يتصرف كأنه صديقك الشخصي.

هل ستطلق سائيك للريح هرباً أم ستفرح لأنك صرت نجماً؟ البعض يدخل قفص النجوم الذهبي ويعبر مشواره بسلام، والبعض يدخل دائرة التوتر. إن الأسود والنمور الشرسة في حلبة السيرك لن تأكل مدبرها إلا إذا فقد الثقة في نفسه.

أما الذي سيفقده تلك الثقة فهو الوحش الكاسر الذي يقبع في صالة العرض وهو الوحش صاحب الرؤوس اللا نهائية بتلك العيون المندھشة فإذا مل أحدهم فأخذ أسرته وترك البنوار الأول فإن المدرب سيفقد سعادته وقدرته على جذب الجمهور تلك المقدرة التي يمكن أن يغامر بحياته مع الأسود والنمور من أجل أن يحصل عليها، مقدرة حصدهم إعجاب الجمهور وتصفيقهم الحاد لمهارته، لذلك فجزة رئيسي من التنبهات للجمهور في

الممثل كمروض

الوحوش..

والوحش هنا

عشرات الرؤوس

تملاء الصالة

عرض الذات

الدائم للمجهول

يؤثر بالتأكيد

على السلامة

النفسية

بعضهم يفرض

في طلب المتعة

تعويضاً عن

الأرق والإرهاق

العصبي

إدمان التقدير أحد أهم الأمراض التي تصيب الممثل

• جمال إبراهيم اللهو «رئيس مهرجان الكويت للمونودراما» شاهد الأسبوع الماضي مسرحية «موت فوضوى صدفة».

مسرشنا 27

جريدة كل المسرحيين

● إن المخ يشكل تصوراً للفضاء وللحركة. إذ لدينا بالفعل عدد من المجسات الحسية المخصصة على قدر قياس الحركة وتوجد مستقبلات عضلية، تقع داخل ألياف عضلية صغيرة متخصصة.

بين الإبداع والاضطراب النفسى

هل يمكن أن نصير معاً

مخاوف من ارتكاب
أخطاء بسيطة
ولكن الخوف الأكبر
هو فقدان
النجومية

الكحول. المهدئات.

تعدد العلاقات

العاطفية.. مظاهر

إدمان مصادر

خفض التوتر

هويته الأصلية لا

يكاد يعرفها أحد..

إنه السبب

الرئيسى للضغط

العصبى

وكل تلك الخيالات تبقى فى اللا شعور فالممثل المبدع يعيش مئات الحيات لشخصيات عديدة مثل مئات الشخصيات المختلفة التى يمثلها مما يأتى له بخبرة إنسانية كبيرة ويأتى معها بتهديد لهويته الشخصية، وهو التهديد المؤثر على جهازه النفسى والعصبى وبالتالي على ضحته العامة بشكل طبيعى.

وكما هو معروف فإن الهوية هى ماهية الشخصية وهل هناك أخطر على النفس البشرية من تهديد هويتها.

هويتك هى ماهيتك وهى صورتك عن نفسك وصورة الآخرين عنك.

وفى حالة الممثل / النجم فتلك الصورة متنوعة وهويته معروضة للتقدير من الملايين.

أى ضغط عصبى هذا الذى يضطر البعض منهم لأن يسأل من أنا؟ أو لأن يضبط نفسه يتحدث كأحد الشخصيات التى مثلها.

كثير منهم يتحول لشخص مفرط الحساسية، وكثير منهم لا يجد سعادته الشخصية فحياته بالمقارنة بحياة الشخصيات التى يمثلها تظل حياة باردة.

كثير منهم دخلوا منطقة الخلود وكثيرون دخلوا منطقة الاضطراب النفسى والعصبى إن مرحلة انسحاب الأضواء بالتحديد تساهم فى تفجير مناطق إكتئابية، فالبعض منهم لا يستطيع أن يعيش بلا اهتمام وبلا تصفيق ودون أن يشار إليه بالبنان.

البعض تظل حياته مزدحمة لدرجة لا يتقبل معها الفراغ المفاجئ الناجم عن انسحاب الأضواء، ومع بقاء الضوء والشهرة والمال تأتى المعاناة، ومع ذهاب النجومية تتضاعف المعاناة، وكثيراً ما يستسلم الجسد المرهق بعد أن تم عرضه للجمهور العام فترة طويلة للمرض لأن يضعف القلب المجهد، لأن تفسد بعض الخلايا بسبب الإضاءة الساخنة ومساحيق التجميل، لأن يقوم الجهاز العصبى المتوتر بخفض مناعة الجسد، لأن يضطرب العقل الجميل فيفقد الذاكرة، لأن يدخل الجهاز العصبى الحساس المفرط فى الحساسية منطقة الحزن الاكتئابى العميق. لأن تضع الهوية الشخصية فلا يعرف من هو؟

والأمثلة على ذلك كثيرة من رونالد ريجان لأحمد زكى وسعاد حسنى..

ألا ينظر لهم الجمهور العام نظرة أكثر حباً وتعاطفاً هؤلاء الذين قدموا أنفسهم أضحية على مذبح الإبداع والشهرة وأسعدوا الجميع وأمتعوا الجميع.. على أقل التقدير علينا أن نفهم جنونهم النبيل، جنون المبدع على وجه التحديد يحتاج للحنو وللهمف لا لسيف العدالة والقانون ولا للنفى الاجتماعى، علينا أن ندرك أن المبدع الحقيقى هو شخص مفرط الحساسية مهدد بأن يرتكب الكثير من الأفعال غير المفهومة إلا أنه فى النهاية طيب القلب، نبيل القصد مهدد بفقدان الهوية والحرية الشخصية والصحة العامة.

د. حسام عطا

ومنها المجتمع المصرى بالطبع، فالمجتمع يعرف الشخص بهوية واحدة وبطريقة واحدة فى الكلام والسلوك وارتداء الملابس، أما الممثل فهو شخصيات افتراضية متنوعة، هو البطل الجاد صاحب المبادئ وهو اللص الحقيقى، هى المربية الفاضلة والزوجة الخائنة فى ذات الوقت، الممثل النجم عبر أدواره يدخل فى هويات متنوعة المتعلم والجاهل الصعلوك المتسول والمليونير القادر، أفخر الشباب وأحقرها ملك و خادم، صاحب سلطة وصولجان وصحية مسلوقة الإرادة، فأين هو إذن؟ وفى كثير من الأحيان يسمع النجم تلك المداعبة من أقرب الناس إليه أنت ها تمثّل على.

إن هويته الأصلية فى حقيقة الأمر لا يكاد يعرفها أحد إلا الدائرة الضيقة المحيطة به.

وتلك الفكرة السلبية عن مسألة مصداقية هويته قد تجاوزها المجتمع، ولكنها على مستوى الممثل / الممثلة فى حقيقة حياتهم اليومية تظل مسألة حقيقة، فالممثل يعرض هويته الحقيقية للخطر رغم إرادته.

وتلك المسألة (غياب هويته) تظل مع كل ما سبق السبب الرئيسى لوقوعه فريسة للضغط العصبى.

وفى كل بلاد الدنيا توجد معامل وورش فنية تدرب الممثل على تدعيم هويته، وتساعده على التخلص من الشخصيات التى يتقمصها ومن أشهرها مدرسة لى ستراسبج الأمريكية التى تستخدم ما يعرف بالطريقة فى التقمص عبر استدعاء ذكريات الممثل الشخصية الخاصة الحزينة والمبهجة والحقيقة حين يقوم بتجسيد دور ما، وكذلك توجد طريقة لمغادرة التقمص، فكما أن دخول الممثل فى إهاب الشخصية مسألة مرهقة نفسياً فإن الخروج منها مسألة عويصة ومرهقة للغاية.

والكثير من النجوم يعانون فترات طويلة من شخصيات تقمصوها ولم يستطيعوا طردها من حياتهم اليومية بسهولة وبعض حالات الحزن الشديد تلازمهم إذا كانت الشخصية حزينة، وبعض حالات الإحساس بالفراغ الداخلى والفقد الشديد تحاصرهم حين يغادرون إهاب شخصية أحبوا، والكثيرون منهم يقدمون على تصرفات يومية غريبة أثناء مرورهم بحالات الامتلاء بالشخصية أو التفرغ من أجل الخلاص منها.

عذاب وخيالات وضبط انفعالى وتركيز على اللا شعور والشعور معاً ومشاعر متنوعة ومتناقضة.

الممثل وخاصة الفذ العبقري كثيراً ما يفقد جزءاً من حياته الخاصة فى حياة الشخصية التى أحبها.

وكل ذلك يؤثر بالطبع على هويته وعلى كينونته وبالتالي على استقراره النفسى.

والجزء الأساسى من العقل الواعى المسيطر على الأداء يظل الدرس الأول للممثل، أما اللاواعى فهو سر العبقرية والحضور المذهل وهو سر التعرض للإرهاق النفسى والبدنى اللا محدود والكثيرون من أعضاء فريق الوحش الكاسر الذى يدعى بالجمهور العريض لا يعرفون عن ذلك الإرهاق الكثير.

والحديث هنا عن الفنان المبدع أما ممثلو الإكليشيئات أو الصورة الواحدة فهم أصحاب النمط الواحد الذين لا يهددون هويتهم ولا يحصلون على المتعة الفنية الكبيرة ولا متعة كبيرة بلا عذاب كبير.

الضوء.

وهكذا يصبح سلوك النجم اليومى محل اختبار وتقييم يومى، سلوكه إن باع وإن اشترى سلوكه لو أراد أن يلهو قليلاً، سلوك الإنسان محسوب عليه مرة، أما سلوك الشخصية العامة فمحسوب عليها ألف مرة.

إن النجم كشخصية عامة محل مراقبة وتقييم دائمين من جميع الناس، ما هذا الأرق؟

ما هذا السجن الذى وضع الإنسان نفسه فيه بيده، قفص الشهرة الذهبى يقضى تماماً على الحرية الشخصية ويدفع لمزيد من التوتر.

إن ذلك الضغط اللا شعورى الناتج عن الشهرة يؤدى بالفعل لحالة نفسية ضاغطة ومستمرة تؤثر على النجوم فتدفعهم لمخاوف ذهنية متنوعة والمخاوف تنتمى لما يمكن تسميته فى علم النفس "بالقوبيا" وهو الخوف المبالغ فيه من كسر إشارة المرور الذى ربما يؤدى لقضية كبرى.. الخوف من السهر فى مكان مفتوح خشية الشائعات.

أما القوبيا الدائمة فهى الخوف من فقدان النجومية وغياب النجاح.

وإذا سألت المعتزلين طوعاً بعد تاريخ مشرف فالسبب الرئيسى الخفى هو الخوف من فقدان الصورة الجميلة التى صنعها النجم لدى جمهوره.

كما أن إدمان البقاء بهدوء أمام شاشة التلفزيون فى المنزل أو التمتع بنهارات الشتاء الدافئة وأمسيات الصيف الرائعة بعيداً عن وهج الإضاءة والإرهاق العصبى الشديد فى الأعمال الفنية فهو السبب الحقيقى، فجميع النجوم الكبار بعد أن انسحبوا بهدوء أدركوا متعة الأعمال العادية بعيداً عن عرض الذات الحارق المستمر.

إن عرض الذات هذا فى مرحلة معينة يصبح فى منتهى القسوة، خاصة أن الممثل / الممثلة يعتمد فى عرض ذاته على فكرة استخدام الجسد.

وعرض الذات / الجسد أمام الجمهور العام فكرة يختلف تقديرها من مجتمع لآخر، وفى بعض المجتمعات المغلقة وفى بعض الثقافات المحافظة يظل الإعجاب بالنجم / النجمة نوعاً من الإعجاب المزدوج كما يحدث الآن فى معظم المجتمعات العربية، وهو الإعجاب المشوب بنوع من الرفض الأخلاقى الذى يطارد الفنانين فى مختلف المجتمعات ويصل ببعض المحامين الباحثين عن الشهرة لرفع دعاوى قضائية بسبب دور مثله يسرا فى أحد الأفلام على سبيل المثال، إن المجتمع المصرى الآن يحب النجوم لكنه يرفضهم فى السر، يتسلى بمشاهدة التلفزيون ويخشى على أولاده من التأثير بهؤلاء اللامعين واللامعات، وما زال البيت المصرى المحافظ شأنه شأن معظم البيوتات العربية يتعامل مع النجوم الممثلين بتلك الازدواجية التى تحمل الإعجاب والريبة معاً.

تلك النظرة وريثة الفكرة القديمة فى العالم كله عن الممثل الذى لا يمكن أن تحصل على شهادته أمام المحاكم فهو يبذل هيئته وأدواره مثلما يبذل ملابسه، وهنا نصل لمنطقة الضغط العصبى الأصلية وهى منطقة مرتبطة بفكرة الهوية، وهى السبب فى تلك النظرة المتعالية القديمة للممثل والتى تجاوزتها الحضارة الإنسانية فى معظم المجتمعات المتحضرة

● د. محمود نسيم مدير عام المسرح بهيئة قصور الثقافة أكد أن عدداً من فرق الأقاليم المسرحية سوف تبدأ تقديم عروضها الجديدة خلال أيام.

● إن تدريب الممثل / الراقص الغربى الذى ارتكز طويلا على التدريب العسكرى والمبارزة، أو على بدائل الفنون القتالية، يستند اليوم على نظريات وممارسات لا تعلمه أن يؤدي تدريبات على نحو سليم أو بمهارة بل تعلمه أن يعيش داخل جسده.

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

28

الأراجوز وخيال الظل وصندوق الدنيا

الفكر الإسلامى حال دون ترجمة المسرح الإغريقى القائم على الوثنية.

الأساطير المصرية رتلها الكهنة داخل المعابد ولم تأخذ شكل المسرحية

لم يعرف العرب فن المسرح قديماً، ولم يخلقوا فيه تراثاً مثلما خلفوه فى فنون الأدب الأخرى كالشعر والمقامات والخطب... إلخ، وبرغم هذا فإن المتحدث عن المسرح العربى لا يعفى من البحث عما يمكن أن يكون لهذا الفن من آثار أو أصول تاريخية بعيدة عن المصريين القدماء أو العرب، وتوضيح الأسباب التى حالت دون ظهور هذا الفن عند العرب القدماء، أو حالت دون أخذهم هذا الفن عن اليونانيين كما أخذوا عنهم الفلسفة والمنطق والعلوم الأخرى.

ومما لا شك فيه أن بعض الفنون الشعبية مثل خيال الظل والأراجوز وصندوق الدنيا قد أعدت الشعوب العربية بصفة عامة، والشعب المصرى بصفة خاصة لاستيعاب وتقبل الفن المسرحى؛ بعد أن تأثر هذا الفن بفنون الأدب التقليديّة عند العرب، عندما أخذ العرب يترجمون المسرحيات أو يقتبسونها أو يعرّبونها، ثم يمثلونها فيما أنشأوا من دور المسرح، وفى النهاية أخذوا يؤلفون - هم أنفسهم - المسرحيات الشعرية والنثرية.

عنصر الدراما فى الأساطير

ويتتبع الدكتور محمد مندور فى كتابه "المسرح" آثار هذا الفن عند المصريين القدماء والعرب، فأول فصول هذا الكتاب "المسرح عند قدماء المصريين"، وفيه يؤكد د. مندور أن علماء الآثار قد اختلفوا حول معرفة المصريين القدماء لهذا الفن، وتبعية اليونان فى ابتكاره، معتمدين فى ذلك على بعض النقوش والنصوص التى وجدت على جدران المعابد، محاولين إظهار عنصر الدراما فى ذلك المسرح العتيق القائم على الأساطير الدينية، وتركيز الصراع - الذى هو عنصر الدراما - فيما تحمله أسطورة "أوزوريس" من صراع بين الخير والشر والحياة والموت والجبر والاختيار والجريمة والعقاب.

والواقع أن الأساطير المصرية القديمة قد توفر فيها عنصر الدراما، وبذلك وجد ما يصلح مضموناً للفن المسرحى، ولكن؛ هل اتخذ ذلك المضمون شكل هذا الفن أم لا؟ وهل استطاع أن يتطور بحيث يتخلص من دائرة الدين الضيقة ويدلف إلى حياة الإنسان والمجتمع كما حدث عند الإغريق القدماء الذين أخذ عنهم العالم الأوروبى صور هذا الفن وأصوله؟ ذلك ما نشك فيه أكبر الشك؛ فالأساطير المصرية يمكن أن تقص وتُرتل فى المعابد بواسطة الكهنة، دون أن يتخذ ذلك شكل المسرحية التى ظهرت عند اليونان؛ ففى بلاد اليونان نما فن المسرح كفن شعبى، بل كنظام من نظم الدولة.

فنون التسلية الشعبية

كما أكد د. مندور على أن الشكل هو الذى يميز فنّاً عن غيره، فيشهد بوجوده أو عدمه؛ وعليه لا يكفى أن نعلم أن المصريين القدماء كانت لهم أساطير دراماتيكية لنستنتج أنهم قد عرفوا فن المسرح، ولكننا لم نتأكد من أن هذه الأساطير قد أخذت شكل المسرحية ومثلّت أمام الجماهير دون الاكتفاء بترتيل الكهان لها داخل المعابد المغلقة على أثر موكب شعبى أمام المعبد أو حوله.

وأشار فى الفصل الثانى إلى أن العرب القدماء قد عرفوا أنواعاً من القصص، صاغوها من تاريخهم الواقعى والأسطورى، لكننا

الكتاب:

المسرح

الكاتب:

د. محمد مندور

الناشر:

دار المعارف

العربية فى مصر أو فى غيرها من البلاد العربية إلا قبيل منتصف القرن التاسع عشر.

كذلك أورد المؤلف تاريخ ونشأة المسرح الغنائى، مؤكداً على أن الشيخ سلامة حجازى قد جدد فى الغناء العربى تجديداً خطيراً لم يكن يستطيع - الغناء - بدونه أن يدخل المسرح، وأن يصبح جزءاً من الحوار أو متمماً له، أو على الأقل جزءاً من المسرحية.

المسرح المصرى

كما وضع كيفية انتشار فن التمثيل فى مصر مؤرخاً لنشأته وانتشاره وأهم الفرق التى ظهرت بظهور المسرح فى مصر، وكيف اهتمت الدولة بالمسرح، وكيف أسست فرقة قومية بعد سوء حالة التمثيل وانهيار جميع الفرق، وكيف تطور الأدب التمثيلى منذ عهد رواده الأوائل اليونان إلى عهد عمالقته المحدثين مثل إيسن وبرناردشو - الذى تراكم تراثه عند الغرب الذين وضعوا أصوله وفرعوا فنونه ووصلوا به إلى درجة النضوج.

وينهى د. مندور كتابه بإيضاح أهم سمات ومعاليم مسرح أحمد شوقى وعزيز أباطة وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور، مشيراً إلى اعتراف العرب بالمسرح - كفن - والنظر إليه نظرة جدية مما ساعد على ربطه بالتراث الأدبى.

وبالرغم من أن هذا الفن يحتل مكانة رفيعة فى الدول المتقدمة؛ إلا أنه لا يزال يلقى فى عالمنا العربى عدة عقبات وصعوبات، منها ما يتعلق بعدم توفر عدد كاف من دور المسرح فى العواصم والمدن؛ فضلاً عن القرى، كما أنه يعانى معاناة شديدة من منافسة السينما له، وأوصى بأن تولى الدولة عنايتها لهذا الفن، وتعتبر دوره معاهد تثقيف وتوجيه، بحيث تخصص لإنشائها الاعتمادات والميزانيات الكافية على نحو ما تفعل فى إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، وعندئذ سيكون أمام الأدباء والفنانين مجال واسع للعمل على جذب الجمهور وتعويده على استساغة فنون المسرح الرفيعة والإفادة منها.

عمرو عبد الهادى

لا نستطيع أن نرى فى كل ذلك فنّاً قصصياً أو دراماتيكياً بالمعنى الأوروبى الحديث الذى تقوم فيه تلك الفنون على أسس ومقومات ثابتة يكتب بها الكتاب المحدثون القصص والمسرحيات، وأن الدين الإسلامى قد حال دون ترجمة المسرح الإغريقى القائم على الوثنية وآلهتها وأساطيرها.

وعليه؛ يمكن القول بأن هذا الفن كان موجوداً فى مصر والبلاد العربية قبل اتصالنا بالغرب وأخذنا عنهم؛ وذلك فى صورة بعض فنون التسلية الشعبية التى كانت معروفة، ولا تزال لها بعض الآثار كخيال الظل والأراجوز؛ على نحو ما نجد الشعب قد كتب لنفسه، وبلغته العامية الملاحم والسير التى لم يجدها فى أدبه الفصيح.

تمهيد العقول والحواس

ويقوم د. مندور بتتبع هذه الفنون الشعبية من حيث النشأة، مؤكداً على أن خيال الظل قد عرف فى مصر والعالم العربى فى القرون الوسطى، وأن بعض المؤرخين يزعمون بأنه كان معروفاً فى عهد الفاطميين؛ لكن البابات المكتوبة التى لدينا ترجع إلى عهد الظاهر بيبرس، وهى بابات محمد بن دانيال الموصلى فى كتاب "طيف الخيال".

ثم ينتقل إلى الأراجوز ليوضح المعنى الاصطلاحي للكلمة وجذورها وأصل تسميتها ومتى وكيف وصل هذا الفن إلى الشعب المصرى، كما يصف صندوق الدنيا كأحد أهم الفنون الشعبية، مؤكداً على أن هذه الفنون التى قد يكون بينها وبين فن المسرح شبه لم تخلق أدباً، ولم تخلق تراثاً أدبياً، ولكنها مهدت العقول والحواس للإقبال على فن المسرح الذى أخذناه عن العرب بعد أن اتصلنا به وتأثرنا بثقافته وفنونه.

التأريخ للمسرح العربى

وعبر بقية فصول هذا الكتاب يؤرخ د. مندور للمسرح فى العالم العربى الحديث ورواده، طارحاً ما أورده المؤرخون عن نشأة المسرح، وخاصة فى مصر، وأن الفرنسيين قد أقاموا - أثناء حملتهم على مصر - بعض المسارح الخشبية لتمثيل بعض الروايات باللغة الفرنسية للترويج عن جنودهم، ولكن هؤلاء المؤرخين لم يحدثونا عن ظهور أثر للتمثيل باللغة

● إن مختلف أساليب «التدريب» تسعى نحو الاسترخاء والتركيز وتتبع وضبط الإيقاع، والتدفق والمثابرة. تلك التدريبات في الممارسة تضبط وتعيد تشكيل جسد بما شوهته العادات الاجتماعية دون أن تتمكن على الرغم من ذلك من محوها كلياً.

مسرحنا 29

جريدة كل المسرحيين

ميريل ستريب

ميريل ستريب .. الأم شجاعة ..

والزمان والأحداث .. ويتكفل هو وفريقه بهم .. ومن أكثر أعماله روعة" كارولين" وكذلك "ملانكة في أمريكا" وغيرها .. وقد اختار لعرض "الأم شجاعة"، الفنانة الموسيقية والتي تمثل الضلع الثالث لمثلث كوشنير وولف وهي جنين تيسوري ..واختار أيضا مجموعة ممثلين يعد كل منهم فرقة مسرحية بذاتها ومنهم شريك ميريل الأبدى كفين كلين .. وهو ممثل رائع لم يكتف بوسامته فاجتهد كثيرا واشتغل على نفسه وطور من موهبته .. وكون ثنائيا متجانسا مع ميريل وهو يشبهها كثيرا في سلاسة أدائه وقدرته على السيطرة وقيادة العمل .. وتشعر أنه عندما يلتقي بميريل تترك نفسها وتحلق بأدائها وهي على يقين بأن كلين يمكنه ملاحقتها والتحليق معها .. ولكلين العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية الرائعة .. وفي كل عمل يشارك فيه يمثل ركنا وربما اثنين من أركانها .. ومن أهم أعماله، سمكة أسمها وندا .. وغرب شرير شرير وغيرها ...

وقد تحدث الكثير من النقاد عن عرض "الأم شجاعة"، فذكروا أن المخرج قد أعد للعرض إعدادا جيدا .. جعله يتفوق في السيطرة على كل العناصر ويخلق بينها تجانسا كبيرا .. وكعاداته فاجأ الجمهور بملايس مميزة ومناسبة للمكان الذي اختاره للعرض، وهو مدينة طهران في فترة الحرب بين إيران والعراق .. وغير في الأحداث كما غير في الزمان والمكان، فلم يكن هناك أي شيء متوقع حتى لمن قرأ أو شاهد هذا العرض من قبل على يد الثنائي وولف كوشنير .. وكعاداته أيضا كانت الديكورات دقيقة جدا فتشعر معها وكأنك بالفعل في صحراء طهران .. ومن أهم ما يميز العرض أيضا الديناميكية غير الطبيعية والتي أكملها بانسيابية وتوازن نفسى دقيق ...

وقد حازت المسرحية على قبول الجماهير .. في جولاتها خارج أمريكا وخاصة عند عرضها بطهران .. وعن العرض الجديد تحدث كوشنير فأكد أن وولف كما فاجأ الجماهير باختياره لطهران مكانا لأحداثه الجديدة والمعبرة والتي قدم فيها العرض بعد ذلك .. فإنه هذه المرة وكما وعد كوشنير، سيفاجئ جمهوره بمكان آخر لحرب أكثر سخونة .. وأن الغرض من العرض هو تأكيد على دور الأم تجاه أبنائها دائما وليس وقت الحرب فقط والجديد هو التأكيد أيضا على دور الأبناء تجاه الأم .. وكذلك دور الأسرة ككل ، كوحدة بناء للمجتمع ، خاصة أن العالم في حاجة لذلك الآن وذكر أيضا أنه لا يمكنه أن يعد بعرض المسرحية في مكان الأحداث مستقبلا .. لأن ذلك صعب وربما يكون مستحيلا ...!!..

جمال المراعى

بمولد فنانة ذات موهبة غير عادية وقدمت دور ليندا في فيلم صياد الغزال عام 1978 وسط كوكبة من النجوم على رأسهم النجم روبرت دى نيرو ورشحت مبكرا لجائزتي أوسكار والكرة الذهبية .. ثم حصلت على الأوسكار في العام التالي عن الفيلم الشهير كرامر ضد كرامر مع الممثل القدير داستن هوفمان .. وتوالى أدوارها المميزة والتي اختلفت فيها عن غيرها كثيرا فكانت تمثل خطأ تمثيلا غير مسبوق .. ولم ينافس خلاله غيرها حتى الآن .. وعادت لتحصل عليها مرة أخرى عام 1982 في فيلم اختيار صوفيا أمام شريك حياتها فنيا النجم كفين كلين .. وعند استلامها للجائزة قال النجم القدير كيرك دوجلاس للحضور "قد ينسانا التاريخ جميعا ولكنه لن يستطيع أن يتناسى ميريل" .. واستمرت في تقديم الأعمال السينمائية المميزة والتي بلغت حتى الآن 60 فيلما منها 20 من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما وقدمت 28 عملا تليفزيونيا ونالت خلالها جائزة إيمي مرتين عامي 1978 و2004 وقدمت أيضا 20 عرضا مسرحيا لأكبر كتاب المسرح ورموزه .. عدد كبير منها كان قبل عام 1981والذى شهد آخر عمل مسرحى لها كفترة أولى ، وهو عرض "نهاية سعيدة" .. ثم عادت لتستعيد نشاطها المسرحى عام 2001 وبعد عشرين عاماً من الابتعاد والعرض الجميل سيجول للكاتب الكبير أنطوان تشيخوف .. وشاركها شريكها الأبدى كفين كلين .. وكذلك النجمة السينمائية الشابة والموهوبة نتالى بورتمان .. حتى كان عرض "الأم شجاعة" في أواخر عام ... 2006.

"الأم شجاعة" مسرحية ملحمية كتبها برتولد بريخت عام 1938عن وقائع حقيقية وتعد من أعظم النصوص المسرحية في القرن العشرين .. وتعد كذلك أعظم مسرحية ضد الحرب صالحة لكل العصور .. والمسرحية تدور وقائعها في أثناء فترة حرب الثلاثين عاماً بين بولندا وألمانيا وذلك أوائل القرن السابع عشر .. وهي في أحداثها الاجتماعية والإنسانية تشبه ما يمكن أن تعانيه أى منطقة من جراء الحرب .. فقد تكون الحرب العالمية .. وقد تكون أحد الحروب الأهلية في أفريقيا أو لبنان ...

والمنتج الكبير تونى كوشنير صاحب تاريخ طويل في الكتابة والإنتاج المسرحى والجوائز الكبرى أيضا .. خاصة التونى التي اعتبرها النقاد جائزة كوشنير المفضلة والوحيد الذى نالها في أربع مجالات مختلفة تأليف موسيقى وتأليف درامى وإنتاج موسيقى وإنتاج درامى وكان أهم ما كتب وأنتج هى رائعته الجدلية الساخرة "ملانكة في أمريكا !! " والصدقة بينه وبين جورج وولف طويلة وممتدة لسنوات طويلة ... والمخرج جورج وولف ممن تميزوا بالدقة المتناهية ومراجعة كل صغيرة وكبيرة .. واختيار النص بعناية وقراءته بعمق شديد .. وفهم كل ما يعنيه المؤلف فيلتزم به، إيماناً منه بما قرأ وفهم .. بعيداً عن المكان

عندما يقوم المنتج المخضرم تونى كوشنير باختيار المخرج العبقري وواحد من أنجح أبناء جيله وهو جورج وولف .. ويقع اختيارهما على ملحمة بريخت "الأم شجاعة" .. ثم يختارا مجموعة منتقاة من الممثلين على رأسهم نجمة هوليوود ، ذات الشخصية القوية والبارزة ..وصاحبة أقوى حضور فى تاريخ السينما العالمية ونجمة المسرح العائدة" ميريل ستريب" .. إذن فنحن على موعد مع عرض لا يمكن أن يمر مرور الكرام .. عرض من تلك النوعية التى يخلدها التاريخ .. والتي تجتمع فيها كل نجوم السماء لتتألاً معا فتحول ليل الدنيا إلى نهار ...

وردت هذه الأيام أخبار عن إعادة تقديم عرض "الأم شجاعة" على مسرح رويال كورت بإنجلترا مرة أخرى على يد كوشنير وولف ..وينفس مجموعة العمل ، بمن فيهم ميريل .. وكأنها فرصة جديدة لمن ضاعت منه ، فالمرّة السابقة عندما قدم هذا العرض لأول مرة فى نهاية عام 2006 بمسرح ديلاكورت بسنترال بارك فى مهرجان نيويورك المسرحى واستمر عرضه بناء على طلب الجماهير لفترة أخرى بعد نهاية المهرجان .. وشاهدت أجزاء مصورة من المسرحية عدت مرات .. ورحت أتخيل أنى كنت فى نيويورك أشاهدها على الطبيعة وأدركت معنى المسرح الحقيقى وكنت أجد فيما قرأت قبل مشاهدتى هذه الأجزاء مبالغة فى وصف روعة كل عناصر العرض .. وأنه عرض لكل العصور .. ونموذج فى التجانس بين العناصر .. ولكن وبعد مشاهدتى أدركت أن هناك كلاماً وكلاماً كثيراً لم تقله الألسن وتكتبه الأفلام عن ذلك العرض .. وأدركت أيضا قيمة فنانة تنتمى لزمان الفن الجميل بالفعل ، فمن شاهدها عبر السينما أقول له إنها على المسرح أكثر تألقا وإحساسا .. وتعبيراتها لا مثيل لها .. ومع قوة أدائها قد تظنها امرأة فى الثلاثين ، بقوتها وعنقوانها وعدوبتها، رغم أنها على أبواب الستين .. ولديها سلاسة غير طبيعية تساعد من معها من الممثلين على الأداء وتسهل عليهم الأمور كثيرا ، حتى أنى أعتقد أن أيّا منا يمكنه أن يقف أمامها ويؤدى ببراعة .. وهذا لا يقلل من قيمة ونجومية بقية نجوم العرض ...

وميريل ستريب لمن لا يعرفها .. هى ممثلة أمريكية ولدت فى نيو جيرسى الهادئة بمدينة سوميت ، أو كما يطلقون عليها مدينة الحب ، فهى أقل مدن الولايات المتحدة ضجيجا وأقلها فى نسبة الجريمة .. وقد ولدت لأب هولندى أسبانى .. وأم أيرلندية إنجليزية ذات أصول سويسرية .. وقد درست الفنون بمسرح المدينة، ثم رحلت إلى نيويورك وكافحت حتى شاركت فى رائعة تينيسى ويليامز سقوط عربات القطن عام 1976وفى نفس العام شاركت أيضا فى رائعة آرثر ميلر وعرض "ذاكرة اثنين من يوم الاثنين" ورشحت عن دورها لجائزة تونى المسرحية، ثم حصلت على فرصة للعمل بالسينما .. وأنبات منذ بداياتها الأولى

● إن المؤدى الذى يفرض وجوده أكثر ممن عداه هو ذلك الذى له حضور أقوى وأكثر اقتناعاً وتركيزاً، حتى وإن كان الممثل «يغرّب» فالأداء البريختى يؤدى بحويية وحتى وإن كان الممثل الشرقى يكرر حركات مشفرة فإنه يعيد ابتداعها بأقصى ما يملك من وسائل وبكل القوة والتكثيف المتاحين.

أحمد إبراهيم يرقص إسكندرانى

طفل يشع موهبة وبداخله طاقة لا تنتهى يتنبأ له كل من يراه على خشبة المسرح بنجومية مبكرة، يشارك بالرقص والتمثيل فى معظم مسرحيات الثقافة الجماهيرية بالإسكندرية، قدمته بسنت فرج ممثلاً فى مسرحية (الأراجوز) وعندما شاهده المخرج ممدوح حنفى أعجب بموهبته فأشركه فى مسرحية (مدينة السكر) من تأليف الراحل مؤمن عبده، ثم تابعت عروضه فشارك فى (الآلهة غضبى) والتي حصلت على المركز الأول على مستوى مدارس مصر، ثم (مدينة الأحلام) لـ مؤمن عبده، ثم

(الصيد وأميرة البحور) فى أحد أدوار البطولة بالمسرحية، ولكن طاقة أحمد لا تقف عند حد التمثيل فقط بل تمتد إلى المشاركة فى فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الحرية حيث يقدم عدة رقصات منها (الرقصة الإسكندراني) و (الرقصة الصعيدية) ويتألق فى (البمبوطية) ويتمايل فى (النوبة) و (الحجالة) ويشارك فى (فرح العروسة).

أحمد يتمنى أن يأتى إلى القاهرة ليمثل فى السينما والتلفزيون، ولكنه ينتظر إلى أن يكبر ويلتحق بمعهد الفنون المسرحية.

سامح عثمان وسحر الكلمة

سامح عثمان كاتب مسرحى جرى إلى أقصى مراحل الجراة وشاعر رومانسى حالم بعالم مثالى هكذا تحس وأنت تقرأ له أو تشاهد عرضاً مسرحياً قام بتأليفه. جذبته سحر الكلمة فى بداياته فقام وهو فى مرحلة التعليم الجامعى بكتابة الشعر الغنائى لعدة فرق مسرحية سواء فى جامعة الإسكندرية أو الثقافة الجماهيرية ووصل عدد العروض التى نظم أشعارها إلى 22 عرضاً مسرحياً كان أهمها (الغواية) لإبراهيم الحسينى، إخراج عبد السلام عبد الجليل و (أنت حر) لينين الرملى وإخراج محمد الزينى.

ومن طول معاشرته للمسرح كوّن وجهة نظر خاصمت كل النصوص التقليدية وراح يبحث عن كلمات أخرى وصياغات تشكيلية مختلفة كون بها أسلوبه المسرحى الخاص فى الكتابة فكتب أولى مسرحياته (1+1) وهو نص يتعرض لمشاكل المرأة، من إخراج أحمد راسم، وكان وقتها أول نص يتعرض لهذه المشاكل داخل الإسكندرية وحصل على جائزة التأليف الأولى فى مهرجان إسكندراما ومن هنا تشجع قلمه فكتب (حدث أثناء الغناء) للمخرج سامح الحضرى وحصل العرض على 12 جائزة فى مهرجان نوادى المسرح ومهرجان إسكندراما وعرفت نصوصه طريقها للجوائز إذ حصر نصه الثالث (القطة العمياء) لـ سامح الحضرى أيضاً على 14 جائزة فى المهرجانات المختلفة ثم (بمامة بيضا) التى حصلت على ست جوائز فى مهرجان نوادى المسرح، كذا مسرحية (تسمحلى بالرقصة دى) مع المخرج محمد الزينى وحصلت على أحسن ثانى عرض مسرحى فى مهرجان هواة المسرح العربى وأحسن مؤلف فى مهرجان شبرا، وكذلك عرضت له مسرحية (أتيليه) من إنتاج المسرح الكوميدي فى مهرجان الكاتب الأول. ومن مسرحياته التى يعز بها (الظل والمحتمل) و (المدينة والطوفان) و (مائة سنة تنوير) مع عبير على فى ورشة كتابة مشتركة مع محمد عبد العزيز، إشراف لويس جريس. قدم سامح للجامعة بالإسكندرية (آخر حبة ألوان) مع محمد الزينى و (محاكمة خوفو) مع رامى نادر و (حدث فى مرسوم فنان) مع محمد، وجيه كما قدم (هاملت مؤقتاً) مع سامح الحضرى لقصر ثقافة مصطفى كامل وهى حوار حر مع مسرحية (هاملت) لشكسبير.

يأمل سامح عثمان أن يزدهر المسرح المصرى ويتخلص من قيوده التقليدية ويخرج عن اللعبة الإيطالية البالية كما يتمنى إلغاء لجان قراءة النصوص التى هى السبب فى تخلف المسرح المصرى.

زياد يوسف

أسامة شاهين.. يحب العروسة

تعرف على موهبته فى المسرح المدرسى، ثم اتجه أسامة إلى العمل فى نوادى المسرح ومراكز الشباب لينهل أكثر من متعة عالم المسرح، يشارك أسامة شاهين فى عروض قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، وقد بدأها بـ "الملك لير" مع المخرج حسين جودة، ثم "على الزيبق" مع حسن سعد، و "ملك الزبالين" مع محمد الخولى، و "المجانين" مع الراحل بهائى الميرغنى، كما شارك فى "سعد اليتيم" للمخرج زغلول الصيفى، و "ملك الشحاتين" مع حسن يوسف.

شارك شاهين فى تأسيس فرقة الأراجوز المصرى مع المخرج ناصر عبد التواب ويشارك فى كل الأعمال التى قدمتها ومنها "كلنا هنروح الحضانة" و "أحلام عصافير" و "جزيرة القمر" مع ناصر عبد التواب، كما شارك فى "أحلام القرد العجوز" مع أحمد رأفت، و "مدينة السكر" لعادل بركات.

أسامة له تجربة تليفزيونية أيضاً حيث شارك فى برنامج "حواديت" مع المخرج حازم عيسى. وهو يعشق العمل مع الأطفال وتجذبه "العروسة" ويتعامل معها باعتبارها ابنته أو صديقتها ولن يتنازل عنها، ويتمنى الاهتمام بمسرح العرائس فى مصر.

أسامة جميل.. هبط فى بابل

فى المرحلة الثانوية بدأت حياته المسرحية واستطاع أن يؤسس مع مجموعة من أصدقائه المسرحيين فى بيت ثقافة بهتيم فرقة بهتيم المسرحية وفى جامعة عين شمس بكلية التجارة اعتلى خشبة المسرح، وشارك فى عروض الجامعة "باب الفتوح" لنادر صلاح الدين، و "المهزلة الأرضية" لمحمد دسوقي، و "زيارة السيدة العجوز" لأسامة فوزى، و "قصة سلم" لسامح عبد العزيز، و "حرية المدينة" لمحسن رزق، و "هبط الملاك فى بابل" لرضا حسين، و "أطياف حكاية" لناصر عبد التواب.

شارك أسامة أيضاً فى عروض الطفل: "جزيرة القمر" و "إنسان الغليان" و "رحلة ورد" لناصر عبد التواب، كما شارك فى "بيت الوقت" و "بيت الفن" للمخرج حسن فرو، و "أبو الفوارس" للمخرج

هشام جمعة، و "الأرملة الماكرة" لعادل سعيد بالمركز الثقافى الإيطالى.

وحصل أسامة جميل على جائزة أفضل ممثل ثالث فى "الهلافيت والمحاكمة وهبط الملاك فى بابل وزيارة السيدة العجوز"، كما حصل على جائزة الممثل الثانى على مستوى الجامعات. ومازال يحلم بأداء العديد من الأدوار.

عفت بركات

أكرم نادى.. صاحب رسالة

يرجع أكرم نادى توجهه للإخراج إلى إيمانه بدور الفن فى معالجة مشكلات الواقع، ويستعد حالياً لتقديم عرض للمكفوفين معتمداً على إحساس الممثل ورقة شعوره، معترفاً بأن هذا سيتطلب إجراء تدريبات شاقة ومتواصلة لمجموعة العمل حتى يتم توصيل كلمتهم.

أنشأ أكرم نادى ورشة متنقلة لتنمية الوعى لدى الأطفال والشباب، حيث يؤمن بأن الفن رسالة لا بد من القيام بها من خلال أقنعة التمثيل التى يراها ضرورية وجميلة فقط فى التمثيل، ولكنها فى الحياة ليست كذلك. مثله الأعلى فى الإخراج السينمائى نادر جلال، وفى المسرح محمد صبحى، وفى السينما خالد صالح.

إصرار الشريف

أكرم مدرس ثانوى "صنائع" أقنعه من حوله بممارسة التمثيل لما لمسوه فيه من موهبة فنية، فغامر وقدم نفسه للمسرح.. وشارك مع المخرج رائد أبو الشيخ فى عرض "الزنزانة" ليقوم بدور الحارس، ومع المخرج عصام الفولى شارك فى عرض تعليمى لرفع مستوى الوعى الثقافى لدى بعض الفئات المهنية، وانضم ليصقل موهبته لورشة إعداد الممثل مع المخرج أحمد كمال، كما انضم لورشة أخرى مع إيهاب صبحى.

أكرم لم يكتف بالتمثيل فأخرج عدة أعمال للمسرح الكنىسى، وقدم العديد من العروض المسرحية التى ينتجها صندوق التنمية الثقافية لمعالجة بعض القضايا الاجتماعية مثل ختان الإناث والزواج المبكر.

محمود على محمود .. نفسه يمثل طول العمر

العروض المسرحية من إخراجها منها "الإنكشارية"، و "البرش بيضحك ليه"، و "عبده شناكل" و "ليلة مصرع جيفارا" و "شيرة" التى تم عرضها فى مهرجان شبرا الخيمة الماضى، و "عصفور وجردة" للأطفال.

يؤكد محمود أن محمد الجنائنى صاحب الفضل عليه مازال يتدرب ويتمنى أن يصبح ذا قدرة عالية على خشبة المسرح كما يتمنى أن يظل يمثل طول العمر.

بدأ محمود على محمود حياته الفنية منذ كان موظفاً فى مركز الشباب والرياضة بالسويس، وعند استقدام المخرج أحمد أبو سمرة إلى المركز ليقوم بإخراج عرض مسرحى وتكوين فرقة مسرحية، انضم إليه محمود ليصبح أحد أبطال هذه الفرقة، ويقدم أول عروضه "حلم يوسف" الذى شارك به فى مهرجان سمندو بالغربية، بعدها جذبه مسرح الشارع فانضم إلى ورشة الجنائنى وشارك فى بعض

مسرحنا 31

جريدة كل المسرحيين

● إن المتدرب الممثل / المغنى / الراقص مرغم على إعادة اكتشاف ذاته واستكشاف جسده فقرة بفقرة وكل مفصل وكل عضلة إلخ.. فالآلة التى سوف يتحتم عليه أن يعزف عليها ما هى سوى جسده، ولذلك فعليه أن ينمى قدراتها ويجعلها أكثر مرونة وأن يحكم سيطرته عليها وتحكمه فيها.

فرقة «حسن البارودى» المسرحية

لم تستطع الفرقة مواجهة المنافسة أمام الفرق المسرحية الكبرى فى هذا الوقت ومن أهمها فرق: رمسيس، الريحانى، الكسار، فاطمة رشدى، فتم إحياء بعض المواسم المسرحية القصيرة حتى عام 1944.

الجدير بالذكر أن الفرقة بعد عودتها من السودان قد حلت وعاد حسن البارودى لاستئناف نشاطه بفرقة «رمسيس» مع انتهاء فرصة توقف فرقة «رمسيس» لإعداد عروض جديدة فى إحياء مواسم مسرحية قصيرة بفرقته.

توقفت الفرقة نهائياً عام 1944 بسبب الكساد الاقتصادي وعلى أثر تحقيق بعض الخسائر المادية، وهو نفس العام الذى توقفت فيه فرقة «رمسيس» وبعض الفرق الكبرى أيضاً، وانضم أغلبية أعضاء هذه الفرق ومعهم حسن البارودى إلى الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى.

تعود قيمة هذه الفرقة وأهميتها إلى موهبة مؤسسها وأسلوبه المميز وإلى دورها الهام فى نشر الثقافة المسرحية بالسودان الشقيق، وإن كان تأثيرها المحلى بمصر ليس كبيراً حيث اعتمدت على تقديم مسرحيات سبق تقديمها وبإنتاج ضعيف نسبياً ومتواضع فنياً، وإن كان يحسب لها مساهمتها فى فتح باب رزق وتشغيل عدد من الممثلين والفنيين، وكذلك قدرتها على التجوال بعروضها.

د. عمرو دواره

نشرت الثقافة

المسرحية

فى السودان

وكان تأثيرها

فى مصر

محدوداً

قدمت الفرقة فى رحلتها إلى السودان المسرحيات التالية: عاصفة فى بيت، الموت المدنى، عبد الستار أفندى، غادة الكاميليا، الحلاق الفيلسوف، دخول الحمام مش زى خروجه، ومعظم هذه المسرحيات من المسرحيات التى قدمت قبل ذلك بالمسرح المصرى من خلال الفرق المسرحية المختلفة (ريبرتوار المسرح المصرى)، وخاصة لفرقة رمسيس، وإن كان هذا لم يمنع الفرقة من تقديم بعض المسرحيات الجديدة أيضاً.

من المسرحيات بفرقة رمسيس ومن أهمها: ملك الحديد، القاتل، الكوكابين، العدالة، السارق، الذبائح، توسكا، البؤساء، قهوة الذوات، الكونت دى مونت كريستو، صندوق الدنيا، عطيل، مجنون ليلى، رجل الساعة، هوانم اسبور. قام «البارودى» فى 24 أبريل 1935 بتنظيم رحلة فنية لفرقته إلى السودان، وقدم هناك عدة مسرحيات لاقت نجاحاً طيباً، وكانت الموسيقى والرقصات من أهم أسباب اجتذاب الجمهور السودانى.

حسن البارودى وسميحة أيوب

الكاميليا» عندما اضطر إلى القيام بدور الفنان ستيفان روستى، وقد استمر فى فرقة رمسيس أكثر من عشرين عاماً، ثم عمل ببعض الفرق الأخرى ومن بينها: فرقة اتحاد الممثلين، الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى (المسرح القومى) وقد نال وسام الفنون عام 1962، كما شارك فى بطولة العديد من الأفلام الهامة ومن بينها باب الحديد، الزوجة الثانية، الأرض، بلال مؤذن الرسول. شارك حسن البارودى فى بطولة العديد

قام بتأسيس هذه الفرقة الفنان القدير حسن البارودى فى أواخر عام 1934، وبالتحديد عقب انتهاء الموسم الشتوى وضم إليها ثمانية عشر فناناً من بينهم محمود المليجى، عباس فارس، نجمة إبراهيم، عبد العزيز أحمد، سيد سليمان، سرينا إبراهيم، والمطرب سيد فوزى، وأحمد عبد الله وذلك بخلاف راقصة وفرقة موسيقية.

الفنان حسن البارودى مواليد عام 1890، وقد رحل عن عالمنا عام 1974 بعدما أثرى الفن المسرحى كممثل ومعد ومقتبس ومترجم وذلك بخلاف تأسيسه لفرقته المسرحية، وكذلك إشرافه على الشعبة الخامسة بالمسرح الشعبى خلال الفترة من 1950 إلى 1954.

وهو صاحب صوت مميز أجش وأداؤه الإلقائى لا تخطؤه الأذن، وقد بدأ حياته الفنية أثناء الحرب العالمية الأولى كهاو بنادى المعارف الأدبية وكان هذا النادى من أهم مراكز هواة التمثيل فى ذلك الوقت، وظل يمارس هوايته ويتدرب تحت إشراف المخرج القدير عزيز عيد أحياناً، حتى انضم إلى فرقة «حافظ نجيب» الجواله عام 1920.

انضم فى عام 1921 إلى فرقة عزيز عيد وسافر معها فى رحلة إلى بلاد الشام، ثم انضم إلى فرقة رمسيس ليوسف وهبى عند افتتاحها عام 1923، وإن كان قد عين كملقن فى البداية، ثم استطاع أن يؤكد موهبته كممثل فى عرض «غادة

يسرى الجندى .. عاشق التراث

البريطانى إلى أحضان مخلص العصر الأمريكى. هكذا يتنبأ يسرى الجندى فى مسرحية اليهودى التائه بأن مسيح هذا العصر هو الأمريكان تعالوا معاً نتأمل وصفه الذكى لمسيح هذا العصر "يدخل المسيح المنتظر على محفة بأعلاها لوحة تحمل اسمه.. المسيح الأمريكى الوجه مرتدياً حلة بيضاء وناصعة البياض تغطى يديه قفازات بيضاء بالغة الوسامة والرقعة على رأسه غار من الشوك من الذهب فى خدمته الجنرالات والأساتذة يعرف متى يستخدم أيا منهم ومتى يستخدم الآخر يأتى معلناً أنه جاد ليتحمل مسئوليته مبشراً بعهد قادم من السلام الدائم والرخاء وبعد أن ينصب نفسه مستولاً عن العالم لا بالحق الإلهى طبعاً ولكن من حيث هو المدافع الأكبر عن الحرية فى هذا العالم" والكلمات هنا واضحة بقدر ما هى فاضحة فالتأمل لمعظم العبارات سيجدها هى نفس أكاذيب بوش الابن لكى يحتل العراق ولكى يعيد تقسيم خريطة الشرق الأوسط وفق مصالح اللوى اليهودى. بالطبع المؤلم فى الأمر أن النص كتب عام 1968 ولم نحرك ساكناً أو متحركاً حتى الآن.. إن من يتأمل عالم يسرى الجندى الفنى سيجده عالماً زاخراً بالقضايا الساخنة بينى بداخلها الكاتب أبنية درامية يتصارع فيها ما هو ملحمى بما هو تراجمى فى خطاب مسرحى ينتمى إلى ما يسمى بالسهل الممتع فى لغة شاعرية تحمل الكثير من القضايا الإنسانية.

والحقيقة أن الحديث عن إنتاج يسرى الجندى المسرحى يحتاج إلى صفحات مطولة بل إلى دراسات عديدة للجوانب المضيئة فى إبداعه المسرحى لكننا نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعضاً من عناوين مسرحياته: "رابعة العدوية" و"اقدساه" "حدث فى وادى الجن" "الساحرة" "عاشق المداحين" "عنتره" "دكتور زعتر" "سلطان زمانه" "الإسكافى ملكاً" وهى آخر مسرحية تم تقديمها له العام الماضى على المسرح القومى إخراج خالد جلال. والمتأمل لإنتاج الجندى المسرحى سيجد أن مفتاح السر هو التراث فهو عاشق للتراث وللتاريخ أيضاً وتبقى قضية هروبه مع عدد كبير من كتاب المسرح فى أواخر الثمانينيات إلى الدراما التلفزيونية قضية نقدية خلافية وشائكة تحتاج إلى ملف خاص.

كرم محمود عفيفى

يسرى الجندى

إطلاق سرحان بشارة رصاصاته على روبرت كنيدى فى الذكرى الأولى لهزيمة 1967 وهذه المسرحية كما هو واضح تأتى استجابة من ذات الفنان يسرى الجندى لما حدث عام 1967 ولقد جاءت المسرحية رغم أنها تعد من بواكير أعماله من حيث بنائها الفنى فالجندى فى مسرحية اليهودى التائه يناقش فى بعض لوحاتها المتعددة فكرة اضطهاد اليهود فى الماضى وفى الحاضر من يختنصر إلى هتلر مروراً بالرومان وأوروبا وأيضاً الحروب الصليبية إذ يناقش الجندى كيف تستخرج هذه الحكايات القديمة من بين أرفف التاريخ ليرى قيام إسرائيل. كما نزع الكاتب فى إحدى لوحاته باليهودى التائه الأقنعة عن الحركة الصهيونية حيث نرى كيف بدأت الصهيونية كثمرة زواج شرعى بين كبار الرأسماليين اليهود والأمبراطوريات الاستعمارية أمثال "روتشيلد" ووايزمان وهرتزل. ويدرك القارئ كيف كانت أفكار اللا سامية والمذابح التى تواطأ فيها هؤلاء تعمل لتقديم الفكرة وتحويلها إلى أرض اليهودى التائه يمدون أيديهم لكل المشتغلين فى كل فترات التاريخ من البابليين حتى هل الأسد

منذ نعومة أظفارى وأنا أقرأ أعماله المسرحية وأشاهد إبداعاته التليفزيونية التى يحرص من خلالها على بث قيم العدالة والحرية والمساواة داخل إطار فنى. لذلك لم تكن شخصية "على الزبيق" أول ما جذبنى إلى عالمه السحري كدراما شعبية مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة وكذلك لم تكن شخصية عبد الله النديم كشخصية تاريخية أول ما لفت نظرى إلى نبشه المستمر فى التاريخ والتراث لكى يستخرج لنا فى النهاية مجموعة من الشخصيات الدرامية التى مازالت حية فى قلوبنا وحتماً ترانا وكان أيضاً وهو طفل صغير يمارس فن الرسم بل وله مجموعة من اللوحات الفنية هى آخر ما عرفت عنه لهذا أؤكد أنه لجملة تلك الأسباب - وهى قليلة الآن - أستطيع أن أحدث عن المبدع الكبير "يسرى الجندى" كعاشق للتراث ولتراث هذا الوطن.

البداية من المسرح العالمى:

لقد جاء يسرى الجندى إلى القاهرة وهو يحمل بين جوانحه أحلاماً كبيرة يود لو ترى النور فإذا به يفاجأ وهو فى بداية فترة السبعينيات بسيطرة تكاد تكون طاغية من كتاب كبار. لذلك لم يكن أمامه فى ذلك الوقت هو وزملاؤه إلا طرق أبواب مسرح الأقالييم وفى ذلك الوقت كان الإعداد عن النصوص العالمية هو سيد الموقف لذلك قام يسرى الجندى بالإعداد لأكثر من نص عالمى للكاتب الألمانى برتولد بريشت فقدم "حكاية ججا عن" دائرة الطباشير القوقازية" وأيضاً "بغل البلدية" عن "السيد يونتيل وتابعه ماتى" ثم قدم له مسرح الثقافة الجماهيرية "على الزبيق" والمحاكمة" و"حكاوى الزمان" من تأليفه وفى هذه الفترة التقط المخرج الكبير سمير العصفورى نص "عنتره" وقدم على مسرح الطليعة عام 1977 بعد أن كاد الجندى يعود أدراجه مرة أخرى إلى مدينة دمياط يأساً مما يحدث بالعاصمة بعد أن تم تأجيل العرض المسرحى " الذى جاء به من دمياط وهو "اليهودى التائه" درة أعماله المسرحية وأشهرها على الإطلاق كما يؤكد الناقد الكبير فاروق عبد القادر فى كتابه "الفرسان الصاعدون إلى الخشبة المنهارة".

حيث يقول "لا تزال عندى هى أهم وأفضل مسرحياتى - يقصد اليهودى التائه - وهى مسرحية طموحة وطموحها هذا هو سر امتيازها وتفردها من جانب كما أنه سر مشاكلها الفنية المتعددة وصعوبة تقديمها كاملة من الجانب الآخر، لقد أراد يسرى الجندى أن يقول فيها كل شيء من الماضى الأسطورى السحيق حتى لحظة

● المخرج هشام عطوة مدير فرقة مسرح الشباب قرر افتتاح عرض "تحت السيطرة" للمخرج عصام سعد، على خشبة المسرح العائم بالمثيل خلال الأسبوع القادم.

اللى يحب النبى يزق!

يسرى حسان

ysry_hassan@yahoo.com

لهم اشتغلوا عايزين العرض يطلع بسرعة.. اللجنة فى الطريق.. فيضطر المخرج إلى سلق العرض وتقديمه بأقصى سرعة - يقدمه فى الغالب فى شهر يونيه أو يوليو - يستمر العرض يومين أو ثلاثة ثم ينفض المولد.. المؤتمرات جيدة والمهرجانات النوعية مطلوبة.. وإصدار مطبوعة مسرحية علمية عملية لا ضرر منه.. المعامل تحتاج إلى هذه النوعية.. لكن هناك أولويات بعد أن ننتهى منها فعل ما نشاء، وندخل أى معمل نريده.

النشاط المسرحى فى الأقاليم - رغم أية ملاحظات حوله - هو أهم ما تقدمه هيئة قصور الثقافة.. لكن الانشغال عنه والتفرغ لأشياء أخرى من الممكن أن يصيبه فى مقتل.. ويحول هؤلاء الهواة الموهوبين فى أقاليم مصر إلى سكك أخرى لا نرجوها لهم.

السيد «كاكاو» أصبح صديقاً لى، ومن الممكن أن أوجه إليه الدعوة للحضور والتعاون مع إدارة المسرح، لكن من يضمن لى أن يعود «كاكاو» إلى اليابان بعد شهر أو شهرين وكلما قالوا له موعدنا فى الثامنة وسبع دقائق يا «كاكاو» دخل فى نوبة ضحك وقال لهم: ربنا يهدكم، ثم أقنعهم بأنه ينتمى إلى قبيلة علمية أكاديمية فذة ترفع شعار «اللى يحب النبى يزق»!!

للدقة والنظام.. شحنته نفسه من الممكن أن يتأثر ويتحول إلى شخص آخر وينسى تماماً موضوع الدراجة والأسانسير!!

فى أقاليم مصر لدينا مخرجون جيدون وممثلون أكثر جودة ولدينا نصوص وميزانيات وكل ما يلزم لإنتاج عروض جيدة.. لكننا فى الغالب نفشل بسبب غياب عنصرى الدقة والنظام.. هناك عناصر كثيرة غائبة، لكن هذين العنصرين هما الأهم وبدونهما لن نحقق أى قدر من النجاح.

فى كل موسم بطالب الناس، وتبج أصواتهم، بأن تكون هناك مواعيد صارمة ومحددة لبدء العروض المسرحية.. السنة فيها 12 شهراً، وامتحانات الطلاب من شهر خمسة لشهر سبعة.. إذن أى عاقل فى الدنيا، وليس شرطاً أن يكون يابانيا واسمه

«كاكاو»، يقول إن العروض لابد أن تبدأ فى مارس أو أبريل على أقصى تقدير، ثم تعقد المهرجانات الختامية فى شهور الصيف أغسطس أو سبتمبر، والفترة التى بينهما تخصص للتدريب والتثقيف .. مسألة ليست فى حاجة إلى عبقرية أو عقلية علمية مسرحية أكاديمية فذة.. أى موظف على باب الله يمكنه أن ينظم الأمور بشكل دقيق.. ليس مهما أن ينظمها بالدقائق والثواني.. فلنكن بالأيام أو الشهور.. المهم أن يكون هناك «سيستم».. لماذا ليس هناك «سيستم» لأننا مشغولون بأشياء أخرى غير إنتاج العروض.. نظل نؤجل ونؤجل، وفجأة وعلى حين غرة من المخرج وفريقه نقول

إليه ولكنه توقف، بعد شخطة واحدة منى، وقال لى بمنتهى الجدية والتجهم: الثانية فى طوكيو لها ثمنها يا سيدى، وعندما أقول الثامنة وسبع دقائق فانا أعنى ما أقول.

يأتى «كاكاو» فى الموعد المحدد ويتلو على برنامج اليوم.. أقول له: فلنؤجل كذا ونفعل كذا.. فلا يعبرنى ويمضى فى برنامجه وكأننى غير موجود.. كان هناك مهرجان لمسرح الطفل فطلبت منه أن نذهب إليه فاعتذر.. قلت: فلنمر فى الشارع الذى به المسرح.. قال: خط سيرنا لا يتضمن المرور بهذا الشارع.. لدينا أشياء لابد أن نفعلها لها الأولوية.. وبعد أن ننتهى افعل ما شئت.

أصارك بأن الأيام التى أمضيتها فى طوكيو وغيرها من المدن اليابانية، ويفضل الدقة المتناهية للأخ «كاكاو» جعلتني أسأله: فى منك كتير فى اليابان يا «كاكاو»؟.. وقبل أن يدخل فى نوبة الضحك التى اعتاد أن يدخلها كلما سأله سؤالاً من هذا القبيل، أو حدثته عن إدارة المسرح تبعتها شخطة فيه: اثبت يا كاكاه، فثبت وقال: كلنا كده يا سيد!

أقول لك إننى تمنيت أن أستنسخ كاكاه أو غيره من اليابانيين طالما كلمهم زى بعض، وأحضره إلى مصر وأزرعه فى إدارة المسرح.. صحيح أنه لن يكون يابانيا أصلياً لكنه سيحمل جزءاً كبيراً من التركيبة اليابانية.. ومثل هذه التركيبة باستطاعتها أن تجعل من هذه الإدارة نموذجاً

اسمه «كاكاو» كنت أناديه - على سبيل الدلع - «كاكاو»، ورغم أنه يعرف عربى مكسر فقد أوهمته بأن العربية ليس فيها حرف التاء، وعندما أفاق من الوهم وبدأ الشك يتسرب إلى نفسه أفهمته أننى من قبيلة تنطق التاء كافاً، ثم إننى قبل أن أستقل الطائرة متجهاً إلى اليابان كنت أحضر اجتماعاً فى إدارة المسرح بمنف فتلخبط لدى كل شىء.. فقرر مرافقى فى رحلتى إلى اليابان أن يتعامل معى ككائن منقرض!!

مبطلت فى مطار «ناريتا» قبل طوكيو بشوية.. وبعد خمس دقائق كنت فى الشارع مع «كاكاو» كل شىء جاهز وسريع، لا عقد ولا كلاكيع.. ولا تهاون أو دلع أيضاً.. لكنها الدقة والنظام.

وصلت الفندق فى الثالثة فجراً بتوقيت اليابان بعد طيران 14 ساعة، وقال لى كاكاه الظريف يا سيد يسرى أتمنى لك نوماً هادئاً ونلتقى فى الثامنة وسبع دقائق صباحاً، فدخلت فى نوبة ضحك حتى ظننى الرجل «شارب حاجة» فذكرته بأننى قادم على «مصر للطيران» وهى شركة إسلامية لا تقدم مشروبات روحية، ثم إننى ليس لى فى «روحية» أو غيرها.. مرة شربت «بيريل» فتطوحت.. طوحنى الهواء مثلما فعل مع العندليب الأسمر!

المهم أننى كنت أضحك على حكاية الثامنة وسبع دقائق هذه، وعندما انتهت النوبة قلت للسيد «كاكاو»: ربنا يهدك - لم يفهمها - فلنجعلها الثامنة والنصف مثلاً.. فانتقلت عدوى الضحك

الأخيرة

مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

28 من أبريل 2008

العدد 42

فعالياته تنطلق 8 مايو القادم

مهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغى يبدع ويتواصل

سينوغرافيا محمد عمر أيوب، «مادوكى هواللى» لفرقة مسرح دهاوسا المغربية تأليف ماييتى فيزنييك، سينوغرافيا، وإخراج أحمد حمود.

«آين الهناك» لفرقة «مونو» الهولندية، تأليف شعلان شريف، وصالح حسن فارس، إخراج صالح حسن فارس، «حجر وطوب» لفرقة مسرح «تافوكوت» تأليف عبد الله أوصوفى، سينوغرافيا وإخراج خالد بويشو، «أنشودة الحب» لفرقة المسرح الجهوى الجزائرية تأليف خديجة أولبشير، إخراج جمال عبدلى، سينوغرافيا طاهر خلفاوى، «أجنحة الأقوال» لفرقة فرسان المسرح المصرية أشعار صلاح عبد الصبور، رؤية درامية وإخراج د. عمرو دواره، «سنديانة» لفرقة سنديانة التونسية سينوغرافيا وتأليف وإخراج زهير بن عمار.

«كواليس» لفرقة محترف الرموز المغربية، تأليف وإخراج نور الدين قرين، سينوغرافيا مراد درس ويونس غايطى، «الكعكة الجريئة» لفرقة استرادا، تأليف وإخراج عبد العالي أفينينة، سينوغرافيا يوسف لغليفى، «الأميرة والوحش» لفرقة كواليس المغربية، تأليف جون مارى لوبرانس، إخراج إبراهيم وارفنا، سينوغرافيا محمد صابر، «واحد من زوج» لفرقة فضاء إبداع مسرح الغد المغربية اقتباس عبد الله مغازى عن مسرحية الإمبراطور، إخراج فتيحة هنون، سينوغرافيا سعيد مغازى ورشيد ليزار.

خالد بويشو

مسرح تافوكوت، تأليف على مبارك على، إخراج خالد بويشو، سينوغرافيا أحمد حمود، «كلام فى سرى» لفرقة نادى مسرح الأنفوشى، تأليف عز درويش، إخراج ريهام عبد الرازق، «عودة الغائب» لفرقة المدى المسرحية العراقية، تأليف على حينى، سينوغرافيا وإخراج حيدر منعر، «بنجاتيف» لفرقة «مسرح أبعاد» المغربية تأليف أثول فوجارد، إعداد وإخراج د. عبد الحميد شكير، سينوغرافيا عبد اللطيف مفيد، «دم شرقى» لفرقة مسرح أناثا الدانماركية تأليف طلال نصر الدين، إخراج هادى المهدي، سينوغرافيا سباهى مرسى، «البرشمان» لفرقة جمعية الفتح المغربية تأليف وإخراج سعد الله عبد المجيد، سينوغرافيا حمولا منتى، «حلم فى بغداد» لفرقة مسرح المستحيل العراقية تأليف وإخراج أنسى عبد الصمد،

7 عروض مغربية داخل المسابقة الرسمية و17 عرضاً عربياً وأجنبياً خارجها

شعار المهرجان

المستيرى، إخراج قارون أزنات، سينوغرافيا حفيظ خضيرى، «أبيض وأسود» لفرقة دراماتيك، تأليف وإخراج جمال تاعمرت، سينوغرافيا الحسان الطاهرى، «عروس من حجر» لفرقة تقسوين، تأليف سعيد أبرنوص، إخراج قارون أزنات، سينوغرافيا عبد الحليم سمار.

وخارج المسابقة الرسمية يشارك 17 عرضاً مسرحياً هى: «الظلام» لفرقة

سوكاسنا، تأليف وإخراج عبد الله أوزاد، سينوغرافيا الخالدى محمد، «المس الصامت» لفرقة «تاكافارناس» تأليف محمد الكرانى، إخراج حسن أروض، سينوغرافيا براهيم بطا، «الشمعة» تأليف وإخراج عبد الواحد الزوكى لفرقة «أجاج» «وجه فى المرأة» لفرقة «فضاء تاسوتا» للإبداع، تأليف محمد حنصال، إخراج جلول أعرج، «القمر العاشق» لفرقة أسام، تأليف بنعيس

تنطلق يوم 8 مايو القادم فعاليات مهرجان الدار البيضاء الاحترافى الثالث للمسرح الأمازيغى التى تستمر أسبوعاً تحت شعار المسرح إبداع وتواصل.

المهرجان ينظمه فضاء تافوكوت للإبداع بالتعاون مع مجلس مدينة الدار البيضاء ومؤسسة أغلال للإنتاج ومؤسسة تمازغا فيزيون للإنتاج الفنى. خالد بويشو صاحب فكرة وتصاميم المهرجان قال إن فضاء تافوكوت يهدف من خلال هذه التظاهرة إلى جمع الفرق المسرحية الأمازيغية المغربية فى موعد يشكل محطة مهمة تساهم بفاعلية فى ترسيخ التواصل بين كل مناطق المغرب، كما أنها تسير على درب تكريس التأسيس لمسرح أمازيغى ينشد الوصول بالعمل المسرحى الأمازيغى عموماً إلى مستويات احترافية بخصوصياته الفنية والجمالية وتقاليده فى تقديم الفرجة الدرامية.

وهذه الدورة تتميز - حسب تأكيد بويشو - بأنها ستفتح الباب أمام فرق مسرحية محترفة من الدول العربية والأجنبية، وهى خطوة تركزى التوجه العام للتظاهرة منذ أول تصاميمها والتى تهدف إلى إعطاء إشعاع أكبر للمسرح الأمازيغى من خلال الاحتكاك بالخبرات المسرحية العربية والدولية بعيداً عن التوقع أو الانكماش على الذات.

تتضمن المسابقة الرسمية سبعة عروض مغربية هى: «حلم رقية» لفرقة مسرح